

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARTES
MAESTRÍA EN ESTUDIOS DEL ARTE

**Arte simbólico y convivencia social: relación de la obra artística y sus públicos
en la ciudad de Loja.**

Tesis Previa la Obtención de Magister en Estudios del Arte

AUTOR

JULIO MEDARDO QUITAMA PASTAZ C.I: 1001307931

DIRECTORA

DRA. LORENA MARISOL CÁRDENAS OÑATE C.I:1711321198

Cuenca – Ecuador

2017

Resumen

En la presente investigación Arte simbólico y convivencia social: relación de la obra artística y sus públicos en la ciudad de Loja, se realiza un análisis sobre los componentes del sistema arte; artista-obra-espectador, características y tensiones que están modificando el escenario de la plástica en sus distintos lenguajes.

A partir de la metodología planteada se realiza una revisión y análisis bibliográfico sobre el contexto de la cultura, arte, sociología y semiótica desde una visión específica, como también discursos de filósofos del arte y la recopilación de información que procede de entrevistas a artistas, docentes, gestores culturales, público y estudiantes de artes, puntos de vista críticos y propositivos relacionados con la realidad de la plástica local, maneras de percibir, representar y expresar la realidad diversa a través de la obra artística, lo que permitirá presentar argumentaciones sobre los cambios en el pensamiento del ser humano y sistema arte en la postmodernidad a efectos de provocar una reflexión en los actores y más aún en los públicos.

Se registra el resultado del proceso de producción artística en el espacio expositivo “Artemisa” de la ciudad de Loja y finalmente se establece conclusiones y recomendaciones orientadas a generar espacios de discusión, repensar en la misión de la academia, instituciones y la relación artista - público en los diferentes eventos expositivos para fortalecer la cultura artística lojana.

Palabras Clave: SOCIEDAD, CULTURA, SEMIÓTICA, ESTÉTICA, ARTE CONTEMPORÁNEO, TENSIONES, CONVIVENCIA, ESPACIO EXPOSITIVO.

SUMMARY

This research conducts Symbolic art and social coexistence: relationship of the work of art and its audience in the city of Loja, an analysis of the components of the art system: artist-artwork-audience, characteristics and tensions that modify the scene of the plastic arts in its many languages.

Based on the methodology used in this research, a review and bibliographic analysis of the context of culture, art, sociology and semiotics from a specific view was conducted, as well as speeches from art philosophers and information from interviews with artists, teachers, arts managers, the public and arts students; art critics' points of view, and innovative approaches to the reality in the local plastic arts scene, ways in which to perceive, represent and express reality through art-making that allows the representation of arguments about the change in the thought of the human being and the post-modern art system, in order to bring about serious thought by the actors and audiences.

The process of art production in the "Artemisa" art exhibition in Loja is recorded. And finally, conclusions and recommendations are presented to create opportunities for public discussion, rethink the mission of academia, institutions and the relation artist-audience in the different art exhibition events in order to strengthen art culture in Loja.

Keywords: society, culture, semiotics, aesthetics, contemporary art, tensions, coexistence, art exhibition.

INDICE

Resumen	2
SUMMARY	4
INDICE	6
Dedicatoria	9
Agradecimientos.....	11
INTRODUCCIÓN.....	12
CAPÍTULO I: ARTE Y SOCIEDAD	16
I.1. El Arte como producto de la sociedad.....	16
I.2. El papel del artista en la vida de la sociedad.	277
I.3. Sociedad y ciudad cultural.	31
CAPÍTULO II: LENGUAJE DEL ARTE.....	36
II.1. El lenguaje de la pintura.....	36
II.2. El artista en la época actual.	43
II.3. Artista-obra-espectador.....	52
II.3.1 El artista.....	52
II.3.2 La obra de arte.	55
II.3.3 El espectador-contemplador.....	62
II.4. La Semiótica como recurso estético en el arte plástico.	67

CAPÍTULO III: LOS ESPACIOS EXPOSITIVOS	81
III.1. El espacio urbano: características y función.	85
III.1.1 Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja [1946].	89
III.1.2 Museo de la Cultura Lojana [1986].	91
III.1.3 Museo Puerta de la Ciudad [1998-1999].	92
III.1.4 Museo de las Conceptas Loja [1597].	94
III.1.5 Museo de la Universidad Técnica Particular de Loja [2004].	95
III.2. Prácticas y ritos en el espacio expositivo en Loja	98
III.3. Relaciones y tensiones entre obra contemporánea-artista-público en Loja. ...	106
III.4. Signos y símbolos reconocibles para el público lojano.	118
CAPÍTULO IV: EL HOMBRE Y EL CONTEXTO URBANO	122
IV.1. Antecedentes de la propuesta.	123
IV.2. Descripción de la propuesta (proyecto artístico)	130
IV.3. Elaboración de la propuesta (montaje y registro de la obra final.)	142
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	156
CONCLUSIONES	156
RECOMENDACIONES	159
REFERENCIAS	162
ANEXOS	169

Universidad de Cuenca

Cláusula de licencia y autorización para publicación en el Repositorio Institucional

Julio Medardo Quitama Pastaz en calidad de autor y titular de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación **"Arte simbólico y convivencia social: relación de la obra artística y sus públicos en la ciudad de Loja."**, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN reconozco a favor de la Universidad de Cuenca una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos.

Asimismo, autorizo a la Universidad de Cuenca para que realice la publicación de este trabajo de titulación en el repositorio institucional, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Cuenca, 13 de octubre de 2017

Julio Medardo Quitama Pastaz
C.I: 1001307931

Cláusula de Propiedad Intelectual

Julio Medardo Quitama Pastaz, autor del trabajo de titulación **"Arte simbólico y convivencia social: relación de la obra artística y sus públicos en la ciudad de Loja."**, certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor.

Cuenca, 13 de octubre de 2017

Julio Medardo Quitama Pastaz
C.I: 1001307931

Dedicatoria

Dedico con mucho cariño el presente trabajo a la memoria de mi Padre (+) Antonio, madre Luz María, hermanas Emérita y Bersabeth, a mi esposa Rina y de manera especial a mi hija Gina Mileny gracias por motivar mi existencia y participar de mis triunfos profesionales.

Agradecimientos

Deseo expresar mi agradecimiento a la Universidad de Cuenca, al Programa de Maestría en Estudios del Arte por permitirme participar y potenciar mi formación académica y profesional.

A la Dra. Lorena Marisol Cárdenas Oñate Directora de Tesis, por su valioso aporte y compañerismo durante el desarrollo de la investigación y permitir el logro de los objetivos propuestos.

Además a compañeros docentes, artistas, estudiantes y amigos por su valiosa colaboración durante la presente investigación.

El Autor

INTRODUCCIÓN

Ser parte del sistema arte conlleva un compromiso consigo mismo, con la cultura artística y la sociedad, por esta razón asumo este reto desde una permanente reflexión sobre lo que se observa, piensa, hace y planteo con mis propios límites reflexiones de la realidad artística y lo que pretendo alcanzar.

En esta investigación se desarrolla un proceso que permite crear una dinámica para construir un horizonte epistemológico desde donde se realizará la organización de la información y elementos de la realidad (contexto) para indagar, elegir el saber, repensar, re-construir y crear artísticamente la realidad objeto de estudio.

No soy un artista que escribe mucho pero asumo este riesgo considerando que es complejo analizar y sistematizar información en donde se exponen puntos de vista relativos y hasta discordantes que se manifiestan en la pluralidad de discursos sobre arte. Esto implica que el propósito de la investigación esté orientada a estudiar el pensamiento de teóricos, porque resulta inevitable expresarse con palabras de otros, en razón de aquello se considera muy importante el aporte y guía que desde los planteamientos teóricos se analiza a filósofos como: Michel Foucault, Hans. G. Gadamer, Arthur Danto, Charles Pierce, Charles Morris que abordan el arte, la sociología, estética, semiótica, así como también estudios de la cultura como Néstor García Canclini, Juan Acha y otros. Son diversos puntos de vista que provocan y producen fuertes tensiones, esto precisa realizar una contrastación con hechos en

el tiempo y espacio para que desde esta visión de contexto se trate de construir otras miradas acerca de la relación artista-obra-espectador, desde la teoría existencialista.

En cuanto a su estructura, está organizada en cuatro capítulos:

- 1) Se estudia la relación arte sociedad, el arte como producto de la sociedad, el papel del artista en la vida de la sociedad, sociedad y ciudad cultural desde donde se problematiza y en función de estas ideas se trata de abordar criterios de teóricos sobre lo que identifica a un arte conservador y alternativo, para establecer un sustento teórico fundamentado en estas diferencias.
- 2) Se analiza el lenguaje de la pintura, el artista, obra, espectador en la época actual, también se aborda a la semiótica como recurso estético y metodológico en el arte plástico, en donde el artista desarrolla su práctica artística desde otros paradigmas e imponiendo su creatividad como eje transversal para realizar el producto artístico y como este se interrelaciona con el espectador.
- 3) Se centra en una narrativa del contexto local, ciudad, espacios expositivos, protocolos, en donde el artista desarrolla su actividad, como también las relaciones y tensiones que se generan entre obra contemporánea, artista y público, signos y símbolos reconocibles para el público lojano.

- 4) Se hace referencia al ser humano en el contexto urbano desde donde emerge el motivo gestor para la práctica y elaboración de la obra pictórica y escultórica (montaje y registro de la obra). Se analiza un componente importante sobre las valiosas opiniones de los entrevistados quienes expresan su posicionamiento frente a la realidad de la plástica en Loja (relación artista-obra-espectador) para conocer los aciertos, discrepancias, y sugerencias que enriquecieron notablemente la investigación.

Finalmente se establecen las conclusiones y recomendaciones que evidencian un posicionamiento frente a la realidad en los ámbitos investigados considerados relevantes para contribuir con alternativas de cambio.

Se diseñó una metodología de trabajo que va desde el análisis, reflexión, argumentación y construcción del discurso, tratando de encontrar y/o establecer una dialéctica entre estos componentes para fundamentar el aspecto teórico, ideas que direccionaron la práctica y que adoptaron determinada forma física: pintura, escultura para que se pueda ver, sostener que la obra puede decir también cosas de su propia historia, tradición, presencia como parte de la estética de lo cotidiano.

Lo que hasta aquí está abordado no se entenderá como un hecho acabado, todo lo contrario se pretende aún más reflexionar, repensar y claro generar discusión y/o polémica desde distintos ámbitos, situaciones que continuarán creando una serie

de cuestionamientos en torno al arte y de manera particular en artistas e investigadores para enfrentar esta época de cambios.

CAPÍTULO I: ARTE Y SOCIEDAD

La relación-incisión arte-sociedad se visibiliza cuando el artista crea y cuando el espectador la observa, es que toda realización humana tiene un carácter intrínsecamente artístico, porque la vida misma es un acto de invención e intervención en donde el ser humano expresa a través del lenguaje las ideas receptadas por la vista, el oído, el tacto, sonidos, olores y sabores. Allí interviene la inteligencia como juicio continuo para que ideales y sentimientos se materialicen a través de distintas maneras, desde la mimesis, re- presentación y expresión, es decir desde lo más sencillo hasta lo más complejo conocida como obra de arte.

Cuando hablamos de arte tenemos que hacer referencia a cómo se vincula con la sociedad, qué función cumple, es decir a su contexto, evolución y componentes, información y referencias que invitan a la reflexión, aunque siempre persistirá la interrogante de ¿qué es el arte? y qué lo determina.

I.1. El Arte como producto de la sociedad.

Esta relación arte-sociedad se establece o viene dada desde el principio de la vida, cuando observamos, analizamos y construimos iconografías individual o colectivamente en lenguajes y que con el devenir del tiempo estos hechos e imágenes se constituyen en información para que el artista tome como referente y expresarse en las distintas manifestaciones culturales y artísticas.

El arte al ser parte de la sociedad es una de las múltiples maneras con las cuales los seres humanos nos relacionamos socialmente y que actualmente es un componente importante de la cultura visual –sistema de signos y símbolos– que produce la sociedad.

Pero qué se entiende en cuanto al arte como concepto, para empezar cómo se explicaría la evolución del hombre sin arte y sin ciencia, en este ámbito muchos teóricos han reflexionado y emitido varias definiciones que tienen relación con el arte y lo han considerado que es forma, contenido, mimesis, *techné*, ideal de belleza, comunicación, etc. Pero desde mi particular visión considero importante situarme en los siguientes enfoques desde las categorías antropológicas:

Lo que la mayor parte de los occidentales entienden por arte es una peculiar categoría de emic de la moderna civilización euroamericana, entendiendo por emic las descripciones o juicios concernientes a la conducta, costumbres, creencias, valores, etc., que mantienen los miembros de un grupo social como válidos y apropiados culturalmente. (Harris, 1993, pp. 517 - 629).

Por lo que podemos manifestar que no hay cultura humana sin práctica artística y porque el arte no está al margen, es parte de las transformaciones históricas. Sin embargo, también se integra a la concepción arte:

(...) como actividad que, al prolongar el lado positivo del trabajo, pone de manifiesto la capacidad creadora del hombre, permite extender sus riberas hasta el infinito, sin que el arte se deje apresar, en definitiva, por ningún ismo en particular. Aunque el objeto artístico puede cumplir –y ha cumplido a lo largo de la historia del arte– las funciones más diversas: ideológica, educativa, social, expresiva, cognoscitiva, decorativa, etc., solo puede cumplir estas funciones como objeto *creado* por el hombre. (Sánchez, 1990, p. 26).

El arte, así entendido, a la vez que es producto de la actividad humana e indirectamente influye sobre la vida social, acerca a las personas desde una mirada espontánea porque valora pero también critica cuando promueve y genera nuevas visiones para interactuar en la sociedad y porque:

(...) el arte es tanto producto como instrumento en la sociedad que produce cambios sociales, aunque se piense que arte y sociedad no mantienen una relación unilateral de sujeto-objeto, está claro que cada uno de estos puede desempeñar la función de sujeto igual que la de objeto. (Hauser, 1975, p. 127).

En la misma línea de la cultura, la visión de Ticio Escobar (2011), el arte lo conceptualiza desde un contexto diferente al occidental hegemónico y lo hace asumiendo las características de las culturas y por ende de un arte diferente porque:

(...) cuando se habla de arte, nos referimos a un conjunto de objetos y prácticas que recalcan sus formas para producir una interferencia en la significación ordinaria de las cosas e intensificar la experiencia del mundo, esto conlleva a que se valore la importancia y que se considere que el arte popular implica un proyecto de construcción histórica, un movimiento activo de interpretación del mundo, constitución de subjetividad y afirmación de diferencia. (p. 7).

Entonces pensemos que cuando tomamos lo popular como expresión artística se está liberando de normas y codificaciones que no solo se basan en lo representativo y que en este sentido el arte dinamiza la construcción de un sistema de *mundo* diverso que dignifica lo humano. Estos testimonios lo registran muchos hechos históricos transcendentales en donde a diversas culturas se las identificaron por sus creencias y acontecimientos, así; los griegos creían en las ideas eternas; los romanos, en el poder terrenal; el hombre del Renacimiento en la idea de lo correcto-perfecto (belleza), y el hombre moderno en la ciencia. De estos acontecimientos el artista ha realizado obras de arte (pintura, escultura, literatura, etc.). En coherencia con este pensamiento el sociólogo estadounidense Lash en Cuadra (2003) cita:

(...) toda cultura supone un régimen de significación que está definido por las relaciones de producción de los objetos culturales, condiciones de recepción, el marco institucional que regula la

producción y la recepción y, por último, por el modo particular en que circulan los objetos culturales. (p. 59).

Si bien el arte no resuelve problemas concretos, no existe duda de que este contribuye –junto a otras vías de estudio– a conocer al hombre y la sociedad, cómo se involucra y sobrelleva sus condicionamientos para re-actuar sobre ellos, es allí cuando aprendemos a desarrollar nuestras capacidades estéticas observando la realidad diversa.

Se determina además que la función inicial del arte es la de establecer nexos que contribuyan a la coexistencia de un grupo social respetando y valorando lo que este produce, esto demuestra que arte y sociedad se encuentran en una dependencia mutua y de manera ininterrumpida se influyen, aunque como realidades dispares no son aisladas e indiferentes y que la sociedad puede ser hasta transformada culturalmente por el arte.

Destacamos que el carácter relevante del arte como resultado de un experimento mental es que permite verificar la intangibilidad de ciertas estructuras del mundo –contextos–. No podemos imaginar una sociedad sin arte, pero tampoco un arte sin sociedad, porque:

(...) el 99% de la población posee sensibilidad, pero no está en contacto con el arte en el sentido occidental del término ni necesita

estarlo; vive alejada del arte y, sin embargo, desarrolla una vida estética o sensitiva muy activa. Todo hombre da respuestas sensitivas a la realidad, su reacción es espontánea y subjetiva, producto de su cultura estética con sus preferencias y aversiones habituales. (Acha, 1992, p. 19).

Frente a estas vicisitudes, Jiménez (1999) cita a Arthur Danto cuando subraya una de las tendencias más controvertidas del s. XX, y considera que “el arte no es otra cosa que lo que se decide que sea, un puro producto, ya no artístico sino artificial, engendrado por el juego del lenguaje y de la comunicación en el seno de la institución artística” (p. 282), además defiende que el valor central del arte es su dimensión cognitiva y que esta es en parte posible gracias al hecho de que posee una naturaleza representacional. Desde esta óptica es un medio de conocimiento del ser humano de la manera de pensar, sentir y expresar. Entonces el arte no es solo reproducción, sino que también es re-presentación que re-significa la realidad del artista y del medio en el cual desarrolla la práctica artística que se manifiesta a través de una representación conceptual producto de la experiencia estética (teórico-práctica) utilizando distintos medios y herramientas permitiendo ejercer su libertad de pensamiento y acción.

En este contexto, diversos puntos de vista nos han aproximado para entender el arte, aunque en este trabajo de investigación no se tiene la intención de construir definiciones, todo lo contrario, se propone analizar y reflexionar sobre múltiples

cambios conceptuales, enfoques, como también sobre diversos componentes del *sistema arte*, para superar enunciaciones a las que continúan sometidos, a decisiones determinantes de los entendidos que para muchos, estos criterios han sido considerados arbitrarios, eurocéntricos, elitistas e inclusive radicales; mientras otros teóricos defienden el criterio de que el mundo del arte es casi tan racional como el mundo de la ciencia y muy a menudo mucho más que el de la moral, en donde media el conocimiento y la reflexión crítica como resultado de la dialéctica sujeto-objeto y de un saber en donde no solo es efecto de la subjetividad sino de la relación intencional con el mundo en donde se reeducan nuestras percepciones.

El arte más que cualquier otro fenómeno social, nos enseña a ver diferente, a descubrir el origen de los significados y que por ser expresión del sentimiento y emociones, es capaz de caracterizar, representar hechos y acontecimientos de cada época. Pero ante todo expresa el modo de vida y sentir del ser humano en tiempo y espacio, de la naturaleza y la razón, de lo consciente e inconsciente, es una expresión de vida que estimula nuestro sentido de existencia y de libertad.

Es que en el campo de la plástica hacer arte no solo se realiza por el placer de crear formas indistintamente cuales sean estas, en cierta manera es un modo de expresión visual, (creación de formas, signos in-formales) muy significativo porque busca un sentido, indica, sugiere o expresa algo. Es que:

(...) el principio del arte crea un nuevo nivel de realidad, que se diferencia de la realidad misma por esa intensa ampliación de la libertad precisamente hace que el arte se encontraría fuera de lo moral, porque el arte hace posible no solo lo prohibido, sino también lo imposible. (Lotman, 2005. p. 1).

Entonces no tiene por qué solo ser el reflejo de una realidad social, también posibilita una crítica social, un hecho social-político, con una base contestataria desde la ideología del artista como un ente político que crítica al sistema, la corrupción, la exclusión, la contaminación del medio ambiente y muchos otros, es decir confronta lo establecido. Se reconoce que es un producto complejo que resulta de múltiples factores que se interrelacionan y dinamizan el acto creativo, de allí que el carácter social del arte sea evidentemente claro, pero difícil de encontrar las determinaciones complejas que influyen en este y que conducen hacia una reflexión crítica permanente.

Sin lugar a duda el arte juega un rol muy importante en la vida de los seres humanos, porque esta relación enriquece la convivencia social y sobre todo cultural, en la que se manifiesta la necesidad de construir y consumir un mundo de significados por medio de *imágenes* y *sonidos*, que se re-crean o reinterpretan a través de la experiencia visual para darle cierta forma significativa en (pintura, escultura, música y otros).

El componente citado permite inferir que en donde existe arte está la estética como un componente del razonamiento lógico del ser humano que actúa a manera de mediación con la realidad a través de la percepción y representación de los sistemas simbólicos expresados en los distintos lenguajes. Es evidente que la contemplación activa el acto estético que está presente en la actividad cotidiana a partir de la relación con el otro y con el entorno mediado primariamente por el diálogo, la transformación de la realidad y la re-significación. Es en este contexto que el artista de manera espontánea y directa recibe la influencia de agentes sociales pero también trata de cambiar su posición social a veces con más rapidez que otras al plantearse objetivos artísticos cada vez más autónomos para producir su obra artística.

Una sociedad vive, en tanto progresa va cambiando, también el arte es parte de estos procesos, pero en el arte plástico de manera clara no parece haber contribuido a romper con algunos mitos. En este sentido, la sociedad no ha sintonizado esta evolución debido a que la comprensión directa con el conocimiento y valoración del arte estuvo vinculada con la belleza como sinónimo de perfección y virtualidad del artista que inclusive se mantiene vigente, que para la época postmoderna y para el mismo sistema arte es discutible ya que esta estructura o lo que es en sí la obra de arte también cambió en cuanto a características que la identifican.

Al arte actual en su generalidad le asignan la característica de ecléctico y heterogéneo y lo que le determinará por supuesto será el tipo de arte que se

enfrenta a los valores establecidos en donde la belleza ya no es única y absoluta, tampoco hay un canon y normas a seguir, porque “el arte no es una esfera cerrada; no existen límites rigurosos ni criterios unívocos que distingan el arte de lo que está fuera de él” (Mukarovský, 1993, p. 56) y reconoce que existe una función estética dominante que como fuerza viva está destinada a cambiar constantemente. En esta situación la norma estética que por su propia esencia se registra estática y que difiere de la norma política, norma moral y otras que inclusive también acoge el arte, pero se muestra como una manifestación con variabilidad temporal y que por supuesto tiene que modificar la heredada porque la considera muy repetida como una estandarización -solo reproducción- por otra que la proyecte, estos cambios los advertimos en el surgimiento de los ismos que *cualitativamente* se modificaron con respecto a los precedentes.

Actualmente existen múltiples tipos de arte y por ende de *bellezas*, tanto como sujetos produzcan y contemplen, porque la condición de arte debe estar en el objeto creado y no en una explicación de este o en la intención de su creación más aun cuando en la actualidad los medios tecnológicos han modificado esta realidad plástica. Para Carlos Rojas (2011)

(...) el arte existe como tal únicamente en la medida en que es una relación social que se objetiviza, que esta es previa tanto a la forma de la expresión como a la forma del contenido y que las formas se

articulan desde la perspectiva de la relación social a la que pertenecen.
(p. 75).

Lo expuesto hace que al arte lo reconozcamos como un fenómeno sociocultural que da identidad al hombre, es una práctica social en donde somos parte de un intercambio simbólico (lenguajes, dispositivos, significados, sentido) en permanente interacción en donde se desarrollan múltiples modificaciones en la percepción, cognición y expresión, por lo que el arte es parte de la transitoriedad y al adaptarse a esta implica una manera de estar vigente.

En conclusión, el arte se ha transformado y mucho. Hoy estamos frente a nuevos procesos orientados a un cambio de pensar y hacer. Nuevas formas de experiencia estética y otras que aún no se apartan de las modernas o que coexisten con ellas, porque debemos reconocer que ningún tipo de arte, debe considerarse superior a los demás y afirmarse como más avanzado aunque siempre existirán estas tensiones, es por ello que los nuevos desafíos permitirán situarse en este sistema arte desde lo histórico, social, cultural, ambiental, concibiendo como una construcción social cambiante. Por lo tanto arte será un concepto abierto debido a que es un producto en donde confluyen múltiples relaciones por lo que de las definiciones históricas debemos pasar a reflexionar desde una dialéctica abierta dado a que esta idea de arte varía según la época y cultura por lo que será una complejidad en debate continuo.

I.2. El papel del artista en la vida de la sociedad.

En todos los tiempos, la presencia del ser humano ha sido reconocida y valorada por sus cualidades y habilidades especiales para hacer cosas diferentes de lo que otros realizan. Su trabajo como creador o comercializador de productos artísticos en distintas épocas, diversos sistemas económicos y clases sociales ha hecho que gran parte de la sociedad este cercanamente con los productos realizados por el artista, estableciéndose una relación personal con el cliente-espectador y comprador de arte, protección-mecenazgo, o también en la oferta que hace directamente a un comprador vinculado de un modo temporal.

La historia demuestra que en el transcurso del tiempo algunos de estos vínculos personales terminaron por disolverse debido a los cambios producidos por hechos sociales y políticos, así; una primera, en donde el *artista* producía para un consumidor que conocía, en otra no produce para un consumidor previo pero una vez creada la obra el artista establece una relación personal con él para ofrecer su creación; mientras que en la etapa capitalista, se disuelven esos lazos personales, entre uno y otro, el producto no se crea ya para un consumidor que conoce sino para un consumidor no reconocido.

En este contexto, entonces, ¿quién sería un artista, quién lo calificó como tal; indistintamente del pensador y del calificativo que se le asigne? Artista es un *ser humano* con sensibilidad y capacidad de percibir de manera diferente lo que sucede

en su entorno, aquel que responde con sapiencia ante los retos que se plantean en el arte con una particular visión para vivir, construir imágenes y formas desde su propia realidad y con diversos planteamientos estéticos.

Así, cada artista vive en una sociedad y época determinadas en las que su existencia es visibilizada a través de la producción de obras de arte, es allí en donde convergen y divergen multiplicidad de aspectos, pero sin llegar a contradicciones radicales. En esta práctica se mantiene una serie de relaciones reales y concretas con los demás en los que se manifiesta la necesidad de crear y subsistir en el marco de las posibilidades que esta ofrece. Es que producir arte *es un medio* de desenvolvimiento personal, *un modo de vida* y de subsistencia, en donde la producción artística no difiere del mismo fin que la producción material, porque igual es una producción para el hombre, que se proyecta y contribuye a la sociedad, constituyéndose así el artista en un productor de ideas, de belleza corpórea y espiritual, y esto es lo que en primera instancia el espectador-consumidor, busca y aprecia en su trabajo.

Si bien cada época marca aspectos que son muy característicos del artista, en donde este ha hecho presencia con su forma de ser y trabajar. En la época moderna surgió una especie de moda de los artistas para identificarse como una clase diferente, revoltosa, rebelde y contestaría, el ejemplo entre muchos y el más visible que se relacionaba con los artistas llamados *hippies* (con barba y pelo largo, desarreglados, por citar algunas características), inconfundibles debido a los

procesos de alienación cultural europeizante a los cuales no se podía ser ajeno e indiferente. Otro fenómeno que también afectó al arte y artista fue cuando tuvo un fuerte apego a los diferentes ismos europeizantes considerados como estereotipo en la práctica artística, en razón de aquello los artistas eligieron ser surrealistas, expresionistas y murieron en ese estilo porque se consideraron inconfundibles, determinantes y coherentes con la época. Pero también se ubicaron en la línea romántica, intimista e inclusive moralista, mientras otros más liberales y antisistema se identificaron ideológicamente con lineamientos políticos progresistas, en fin cada artista desde su ideología se sitúa como un ente activo y transformador del mundo del arte.

En la actualidad es notoria nuevamente otra condición que identifica a cierta clase de artistas que se califican e identifican y actúan como especialistas, con un ego particular que dejan con sus obras artísticas muy poco espacio para la comprensión del espectador, inclusive para el mismo artista, con obras extravagantes, una especie de clase de élite que continúa cerrando los espacios de acceso para valorar las obras de arte desde el colectivo social. Considero una especie de poder que se advierte como espacio para la innovación y no como una especie de fatalidad que se manifieste excluyente.

Por situar particularidades que de hecho no se constituyen en determinantes, pero que se debe reflexionar para identificar al artista contemporáneo y que según Joy Paul Guilford (1991), la personalidad creadora debe tener ocho características

claves: *sensibilidad, fluidez, flexibilidad, originalidad, capacidades de redefinición, abstracción, síntesis y coherencia organizativa*. Se es creativo, no tanto por el desarrollo de potencialidades genéticas o innatas, cuanto por el modo de entender la relación y respeto con el entorno socio-cultural, este nos influye y contribuye a nuestra realización, al mismo tiempo influimos y alteramos el entorno. El artista activa permanentemente sus aptitudes con su sensibilidad, autoconfianza, persistencia, espontaneidad porque al contemplar el entorno, selecciona, combina y transforma, todas esas imágenes que observa de acuerdo a la imaginación, intelecto, intuición y capacidad creativa, porque el acto de ver es ya un ejercicio creativo previo para producir obras artísticas.

En el artista las aptitudes pueden determinar las características de las personas creativas y su producto artístico con estilo *diferente*, esa exigencia hace que siempre pensemos en la originalidad además de reunir otras cualidades como: *novedad, imprevisibilidad, unicidad y hasta sorpresa*. Este es el contexto en el cual se desarrolla el artista, crea y expresa una emoción, idea, concepto, sentimiento, pensamiento, y la forma en que logrará transmitir será a través de un lenguaje propio de cada disciplina, para el escultor, los volúmenes y las texturas; para el pintor, las formas y los colores, etc.

Otra relación importante en la actualidad entre el productor (artista) y el consumidor esta en el mercado del arte, en realidad, el artista (no)-crea necesariamente para un consumidor concreto, también produce para algo tan

indeterminado como el mercado del arte, al cual in-directamente llega y hasta le permite subsistir. Al no producir para un cliente definido, no siempre dependerá de este, por tanto, de un encargo previo, pero si trabaja para ese consumidor que es el público oculto e invisible que permanece en diversos espacios expositivos, así también aprovecha las redes tecnológicas que hoy por hoy se han convertido en aliados del mercado del arte.

Finalmente, siempre los artistas han creado obras de arte desde su entorno, de esta manera, cada comunidad y cada pueblo tienen su propia herencia cultural viva, que siempre crece, enriquece por medio de la creación y memoria colectiva, más aún valora como parte de su identidad cultural. Como también muchos artistas lo han hecho desde un criterio nacionalista al valorar lo que observan, tienen y es representativo en las sociedades para hacerlo parte del producto artístico a través de distintos lenguajes haciendo que se identifiquen, se apropien y posicionen, inclusive que el espectador sea parte de la cultura artística. También es importante que desde el imaginario se está visibilizando la narrativa para rememorar su pasado haciéndolo parte del contexto y que la presencia en las distintas manifestaciones fortalezca la identidad.

I.3. Sociedad y ciudad cultural.

No podemos hablar de sociedad sin considerar al individuo como su representante, los dos se interrelacionan y progresan en correspondencia.

Reconocemos que la sociedad hasta cierto punto define territorios, espacios urbanos en donde los ciudadanos conviven y aspiran desarrollar estándares de calidad de vida en los aspectos social, cultural y medio ambiental.

Pero las sociedades que se desarrollan en un *espacio-ciudad*, según Delgado (2008), considera que es una composición definida por la alta densidad poblacional y el asentamiento de un amplio conjunto de construcciones, una colonia humana densa y heterogénea conformada esencialmente por extraños entre sí. La ciudad es una de las obras más antiguas creadas por el ser humano, espacio en donde se decide voluntariamente vivir y sobrellevar una vida, es un lugar reductible, en donde convergen, coexisten y adquieren protagonismo las culturas, esta destinada para el ocio y vida social de los ciudadanos, es en este espacio en donde el arte como práctica social humana se desarrolla y tiene lugar esa pretensión del artista de situar su producto artístico a la mirada de todos.

Somos parte de la ciudad-espacio para la convivencia social, si bien algunas sociedades no tienen una concepción clara de lo que es arte en otras difiere de manera radical entre estas, sin embargo, el rol que ha cumplido el arte en las distintas épocas y sociedades no ha sido definitivo. En unos casos ha servido como parte de rituales mágicos, en función de lo sagrado-religioso, y en otra política-ideológica como forma de expresión para representar a personajes con dominio de poderes o como propaganda política para transmitir el sentir personal o de grupos.

Sin embargo, la ciudad además de una organización territorial y política, debería estar diseñada desde una visión estética porque se trata de un espacio para la convivencia (cultura-arte) en la que se desarrollen por sí mismas diversas manifestaciones, porque el arte, en su mayoría pervive en las grandes ciudades y rara vez llega a la periferia. Es en este espacio en donde el hombre como ente social también tiene la firme convicción de contribuir y el artista actúa para no ser cosificado, desarrollando su práctica artística en el marco de su libertad y convivencia.

No hay ciudad-arte, si no es desde el artista-ciudadano, así, ciudad y ser humano siempre guardan una íntima relación, recordemos que históricamente en estos espacios sociales se sucedieron conflictos de poder y dominación, los cambios han sido muy rápidos, en tiempo, imágenes y tecnología. En este contexto es indispensable comprender que esos cambios que se han producido en el arte han sido en el espacio y tiempo, los que se originaron con el fraccionamiento representacional y que a partir de 1964, según Arthur Danto (1999) habla de arte contemporáneo que en sí, supone una amplia estructura institucionalizada a través de la cual el arte se mira a sí mismo y a su audiencia por todo el mundo. Es conocido como un cosmos expansivo con su esquema de valores y discursos, en donde la tecnología ha abierto nuevos canales de comunicación como son los (no lugares) centros comerciales y espacios de proliferación entrelazados con distintos medios posicionándose con: vallas, publicidad, grafiti, avisos callejeros, pictogramas, pancartas de cine y tantas otras fantasmagorías, nada más impresionante que ver

en las metrópolis la cantidad inmensa de vallas colocadas en los grandes edificios que forman parte de la cultura visual-estética.

Sin embargo, estas ciudades que se encuentran mediadas por instituciones ya no son el hábitat natural de lo humano, sino un recurso para la habitabilidad porque somos testigos de que en estos territorios se ha roto parcial y hasta definitivamente los lazos de la vida social y cultural en donde las relaciones sociales no están definidas por la solidaridad y el compromiso sino por el intercambio como parte del proceso de globalización.

Tampoco se debe perder de vista que todo lo que acontece en la ciudad es el resultado de una práctica social y cultural de convivencia entre las generaciones que se suceden. Es un sistema social urbano en donde se aborda la solidaridad-antagonismo, la semejanza-diferencia, pero también son o deben convertirse en espacios artístico-culturales que promuevan la creatividad y el desarrollo de lenguajes, textos y símbolos, que generen formas de ser, de pensar, de relacionarse, de valorarse a sí mismo y a los otros, que promuevan la integración y el respeto por lo diverso.

Cabe citar importantes referentes como es el caso del País Vasco que promueve la idea de la ciudad como museo para elevar la sensibilidad del ciudadano y relacionarlo con el arte. Estas ciudades están desarrollando políticas culturales locales desde una visión contemporánea para integrar a la sociedad. La

ciudad debe convertirse en parte importante de la experiencia estética, en un laboratorio en el que artistas, antropólogos, curadores, políticos, gestores culturales y otros, traten de decodificar los atractivos, imaginarios, ventajas y desventajas del contexto, en donde la interacción con la sociedad sea permanente en el caso que se desarrollen procesos de intervención-arte colaborativo, así como también se convierta en un espacio narrativo de historias, relatos y se transforme en lugares que cumplan una función educativa que beneficie la sociedad.

Pero también existen según Carlos Giménez (2012) cuando cita a Augé (1992) sobre los denominados *no lugares*, propios de la cultura *high-tech*, ubicados en los grandes mega almacenes y centros de diversión considerados los nuevos puntos de encuentro en donde las manifestaciones culturales han generado grandes cambios y muchas de estas se han adaptado para interrelacionarse con una nueva ciudadanía de paso. El ser de la ciudad se fundamenta en el permanente cambio, en la temporalidad, en el acontecimiento, en la actuación humana. Estos espacios resultan ser híbridos culturales, sin embargo responden al *momentum* y al dinamismo económico, en donde el pensamiento estético pasa del discurso reflexivo a ser concebido como una forma de intervención y producción de las relaciones materiales y simbólicas cotidianas en las ciudades contemporáneas, aunque la sociedad tiene acceso a estas manifestaciones artísticas, la realidad es que de esta experiencia todavía disfruta un ínfimo segmento de la población, mientras que para las mayorías continúa siendo un símbolo de estatus social excluyente.

CAPÍTULO II: LENGUAJE DEL ARTE.

El arte es considerado *un lenguaje* porque expresa sentimientos, experiencias de vida e imaginación del artista a través de códigos que se materializan de distintas maneras: pintura, escultura, música, expresión corporal, etc., para un receptor-espectador. El lenguaje artístico, se caracteriza porque su especificidad comunicativa-visual se halla en el orden de lo denotativo y connotativo, este es el nivel donde el arte es siempre comunicativo.

II.1. El lenguaje de la pintura.

Cuando hablamos de lenguajes artísticos se trata de una metáfora para darle un distintivo en el sentido de la diversidad de las artes, porque cada una tiene un lenguaje propio y sistema de simbolización distinto por lo que no se puede hablar a la sociedad de la misma manera.

En el caso del arte es un lenguaje específico, diferente e irreducible al tipo de lenguaje que conocemos como natural o universal (inglés, alemán, lenguajes científicos y matemáticos), aunque los lenguajes artísticos –símbolo artístico– se producen y relacionan con el lenguaje natural por ser parte de este en donde las experiencias que proporcionan las artes no son básicamente expresivas o formales como tampoco se contraponen con la cognitiva, porque las diferentes artes también se constituyen en formas adecuadas del conocimiento del mundo. Nelson Goodman

(1976), manifiesta que no solo el lenguaje verbal, sino también las imágenes visuales o las auditivas inclusive el lenguaje literario son parte de nuestra experiencia vivencial, pero ninguno de estos sistemas de símbolos tiene predominio sobre los otros y, por supuesto, son irreducibles entre sí y que el artista considera como elementos para su práctica artística.

El arte es, sin embargo, “un idioma, un lenguaje hablado comprendido por muchos, esto es, un vehículo de expresión, cuya utilidad descansa sobre la validez de los medios convencionales de comprensión, aceptados de modo tácito” (Hauser, 1975, p. 49). Al ser considerado un lenguaje visual es accesible a todo el mundo, es un acontecimiento dialógico en donde la comprensión e incomprensión van tan unidas como el sentido y el sinsentido. Es que también el lenguaje artístico se mueve en un nivel connotativo, que se caracteriza por su especificidad comunicativa que para J.F. Bhaszar (2007) con un sustento en la teoría de Yuri M. Lotman manifiesta:

(...) lenguaje, es cualquier sistema organizado de signos que sirva para la comunicación entre dos o varios individuos; todo lenguaje que sirva de medio de comunicación está constituido de signos, en última instancia, y estos signos poseen unas reglas definidas de combinación que se formalizan en determinadas estructuras con un modo propio de jerarquización. (p. 51).

Es que el arte no está para ser meramente receptivo, tiene que ser activamente *poiético* que no solo se limite a realizar imitaciones, traducir significados o pensamientos, sino que los materializa a través de distintos lenguajes y que además de los valores estéticos tenga un significado agregado como son sus valores de asociación, así una escultura de una mujer con un niño en brazos significa la maternidad, también las cosas-objetos se desmaterializan dando lugar a ideas, sentimientos o imágenes espirituales universales que corresponde al artista expresarlas.

Entonces el lenguaje plástico (dibujo, pintura, escultura) lo entendemos como un *lenguaje de unidad* que se rige por características muy específicas que se desarrollan como parte de un proceso en el que se utilizan elementos disímiles – grupo de signos, símbolos, texturas, valores estéticos– estos se constituyen en el alfabeto gráfico-plástico para elaborar obras artísticas que re-presentan formas, transmiten ideas y sensaciones tanto en el soporte plano como en el espacio. Pero es que este grupo de signos y símbolos no son capaces por sí mismos de comunicar, será la estrategia del artista que durante el proceso creativo dispone de estos elementos organizándolos técnicamente-composición, para finalmente proyectar y transmitir a través de las obras su expresión.

El término lenguaje lo abordaremos desde la mirada semiótica –signos y símbolos sobre lo cotidiano– como un componente importante en el contexto de la

cultura artística y que se considera desde varias dimensiones, según la mirada de Morris (1985) dice:

(...) el formalista tenderá a considerar cualquier sistema axiomático como un lenguaje, sin preocuparse de si existe algo que aquel denote, o sin considerar si el sistema se usa realmente por algún grupo de intérpretes; el empírico tenderá a enfatizar la necesidad de la relación de los signos con los objetos que estos denotan y cuyas propiedades consignan fielmente; el pragmático, a su vez, tenderá a considerar un lenguaje como un tipo de actividad comunicativa, social en su origen y naturaleza, mediante la cual los miembros de un grupo social pueden satisfacer de forma más adecuada sus necesidades comunes e individuales. (p. 36).

La pintura, escultura, se constituyen en obras culturales y artísticas que a través de diferentes medios y materiales expresan simbólicamente un aspecto de la realidad percibida y entendida estéticamente; pero para la época actual estos lenguajes están planteados o pueden plantearse como un estilo de ver, porque en el caso de la pintura tradicional ya no puede competir con la novedad de otras técnicas que se están utilizando. En este sentido los cambios de estilo artístico a lo largo de la historia han sido resultado de una continua lucha, no de sobresalir el uno sobre el otro, sino de tener otras maneras de percibir la realidad para superar convencionalismos considerados inexpresivos, demasiado fáciles, inequívocos y

hasta insignificantes, cambios que no facilitaron una comprensión inmediata y fácil de la sociedad.

Y es que realizar un dibujo, una pintura, una escultura, no es solo es por el gusto de hacerla como cualquier otro acto biológico, creo que en todo artista se trata en una primera instancia de re-presentar y relatar la realidad del entorno a través de la combinación de los elementos formales para demostrar habilidad y dominio de la técnica y el virtuosismo del artista. En este plano de la representación identificamos a la estética analítica que tiene la tendencia a definir las obras de arte con un tipo específico de representación, copia e imitación, es decir, que tengan una relación directa con el mundo, con la realidad objetiva. Cabe también mencionar dos hechos importantes cuando Rodolfo W. Calvo (2011) cita a Goodman (1976) y manifiesta que el arte al igual que en la ciencia se da la *experiencia cognitiva*; es decir, en el arte hay pensamiento (p. 90), porque básicamente la obra de arte es una forma de conocimiento de la realidad, en la cual la representación –junto a otros modos de significar– es fundamental; incluso en cierto tipo de artes plásticas se considera que lo principal de la obra de arte es provocar una experiencia estética del mundo. En este contexto el artista trabaja sus obras y el espectador recibe, desde ya no tiene ninguna influencia sobre la forma, entonces habla por medio de la obra desde las dimensiones simbólicas, pero la obra no puede hablar a través del artista, habla por sí misma, por lo tanto no puede ser una obra hermética o expuesta a un solo punto vista, porque la comprensión y la interpretación son infinitas.

Pero es que también la obra de arte es expresión, pues sin esta resulta solamente una demostración de habilidad que posiblemente no logre despertar ninguna emoción, porque cuando se incluyen nuevos códigos, estos se convierten en estímulos que provocan interacción, impacto-reacción en el espectador, en donde este asocie con su experiencia social, cultural, política, racial, educativa, psicológica, etc., es decir con el contexto que lo rodea y se involucre en una nueva experiencia del sistema arte.

En la época actual esta situación no es indiferente a lo que sucedió en las anteriores al considerar que los artistas continúan trabajando con las técnicas y modelos de los grandes maestros expresándose con un lenguaje establecido tratando de justificar de esta manera que se hace un arte con esas características por lo que el espectador quiere, gusta y compra, minimizando otras opciones de hacer arte. Pero es que el artista contemporáneo también está en permanente proceso de crear su propio lenguaje, su propia técnica, con otras reglas y principios, aunque no se descarta que se requiere de un mínimo de conocimientos técnicos que serán parte de lo cotidiano como producto elaborado con el cual empezará a demostrar otras capacidades y hablar en sus propios términos y códigos, logrando independizarse y renovar así su lenguaje idiomático-visual, sobre todo (creativo) porque la obra tiene que expresar, comunicar cosas y situaciones nuevas sobre el trasfondo de las ya conocidas, nuevo por lo que ya no es muy conocido, aunque una obra-propuesta demanda de tiempo para la comprensión del lenguaje, su lectura está abierta y no tiene límite para conocerla y valorarla.

Pertenecemos a la era de las nuevas conexiones físicas y virtuales esto ha hecho que unos formen parte y otros no de los circuitos del arte debido a que algunos paradigmas han entrado en crisis lo que ha tornado que el contexto sociocultural esté atravesando una situación compleja. Sin embargo, las prácticas artísticas se encuentran estimuladas por distintos factores así: muchos proyectos artísticos hacen que el ser humano sea parte de las relaciones multidimensionales y tecnológicas de manera más frecuente al ser el arte y el artista parte de esta relación como entidad biológica. Son evidentes las prácticas de poder de los *mass media* a través de los medios digitales los cuales han modificado los procesos de percepción y hasta han superado las prácticas artísticas instituidas, porque el saber genera poder y el arte al ser una práctica social no escapa a las relaciones de este al momento de exhibir la obra, hacer ver, describir lo positivo y negativo, al ser parte de nuestra experiencia es un aspecto que no se puede ignorar.

En este contexto se reconoce que el *continuum* se manifieste más integral entre lo creativo e investigativo –multidisciplinario– en donde los artistas incluyan en sus propuestas otros lenguajes: fotografía, música, video, lo robótico o trabajen con otros profesionales, buscando de esta manera otras aperturas, lecturas, reflexión y práctica. Porque en las prácticas artísticas contemporáneas los lenguajes conviven y se entrecruzan de manera continua re-significando las posibilidades técnicas y tecnológicas utilizando dispositivos en proyectos y experiencias artísticas en donde también se produzca un *continuum* sensible diverso desde la percepción,

pensamiento y acción que caracterice las formas de ver, entender y sentir de los sujetos.

II.2. El artista en la época actual.

Cuando se habla de complejidad «... *se trata de enfrentar la dificultad de pensar y de vivir*». Edgar Morín

La cultura artística es hoy más que nunca una cultura de la imagen y la velocidad. En la época contemporánea surgen una serie de paradigmas que dinamizan múltiples cambios, una de estas es la teoría del pensador francés Edgar Morín (1994) relacionada con el paradigma de la complejidad que manifiesta: el hombre está frente a una nueva manera de concebir e interactuar con el mundo, nos vuelve co-constructores de la historia y de nuevas realidades, demandando que los procesos de aprendizaje, se conviertan en una experiencia social que reconozca los elementos biológicos, antropológicos, sociales y culturales, como parte importante en los procesos de cognición de jóvenes y adultos.

El artista no es ajeno a esta visión de E. Morín (1994), que por sus características es considerado un hombre con una sensibilidad especial, que es parte activa de los cambios que se producen en su contexto cultural, social, político, religioso y ambiental, realidad de la cual deviene su práctica artística y experiencia estética, considerando que el acto creativo es como una necesidad interior tanto

para producir conocimiento como para construir su realidad, hecho vivencial que da sentido a la vida misma, realidad que pretende llevar al espectador más allá de la mera objetividad o cosificación del entorno, porque la mente del artista no solo se limita a registrar y reproducir imágenes exactas del mundo, sino que también de-construye y crea su propia realidad en la obra artística que finalmente es expresión social.

Si, hablamos de una época de cambios, con certeza podemos afirmar que estos son esencialmente significativos que influyen en todos los aspectos de la vida, pero es que ningún cambio puede ser extremadamente radical y menos en lo cultural, siempre tendremos unos que fueron anulados mientras otros logran mantenerse y ser parte de las características que identifiquen a cada época, que de hecho en el arte unas se mantienen debido a la continua repetición, lo que hace que siga vigente en nuestro tiempo, es el caso del arte moderno aunque muy criticado por algunos aún no ha perdido ese poder.

Para situarnos en el contexto, hacemos referencia a los cambios en el arte contemporáneo, con definiciones dispersas que no ameritan profundizar sino más bien reflexionar. Establecer una definición se hace difícil e implica tratar de encerrarnos en un mundo amplio y abierto, pero sí podemos reconocer lo que determinó esos cambios y el paso de un arte moderno en donde era importante saber hacer (*techné*), perfección como sinónimo de belleza, un arte para la

contemplación, que no amerita plantearse preguntas porque se reconocía plenamente lo que veía, se producía un goce estético complaciente y eso era todo.

En cambio, cuando hablamos de arte contemporáneo estos criterios se revierten y se considera que lo más importante es la idea como base para la creación de obras artísticas, pasamos a un artista y arte que cuestiona a la sociedad, interroga los modos de vida, es más ideológico-político, consecuentemente más subjetivo, demostrando otras capacidades, argumentos y herramientas. Con este panorama obviamente estamos hablando de otros elementos y con una esteticidad difusa, flexible, en donde artistas además del museo y la galería utilizan espacios expositivos diversos, para hacer ver el mundo sensible en toda su magnitud, positiva y negativa y que a través de distintos dispositivos pone a conocimiento la información textual y visual que el artista procesa desde su taller-laboratorio su concepción ideológica hasta la realización de la obra artística.

Es innegable que existe una crítica abierta al arte contemporáneo manifestando que demuestra un limitado compromiso de los artistas para generar cambios sociales, políticos y culturales, debido a que es incomprensible e indiferente, porque las obras son despojadas de ciertas categorías estéticas, lo que conlleva tener una limitada militancia e interrelación con la sociedad. La polémica subsiste, debido a múltiples interrogantes sobre si debe o no tener un mínimo de normas que determinen qué se debe considerar como obras de arte, esto crea dificultades para comprender el significado de las mismas, desafíos que se plantean a la misma

crítica del arte, cuestionando sus discursos ambiguos y hasta cierto punto muy permeables.

En esta situación A. Danto, (2013) plantea que para entender el arte contemporáneo y por la diversidad de productos artísticos debemos comprender una teoría que nos permita interpretarlo, situarlo en una narración histórica determinada, conocer las intenciones del artista, sus presupuestos y objetivos artísticos, sus obsesiones personales y los datos relevantes de su vida, aspectos que considero son muy complejos para descifrarlos desde este criterio. Así, desde este paradigma decimonónico eurocéntrico, hace que nuevamente pensemos con un criterio elitista, continuar con principios establecidos y estar bajo la tutela de un grupo determinado de intelectuales, de expertos o conocedores del arte, esto implica no haber avanzado.

Si bien es cierto que muchos califican que el arte contemporáneo es relativista al considerar que todo vale, pero no igual como suele pensarse que es producto del libertinaje total. En todos los tiempos siempre los artistas han trabajado de manera *libre* desde diversos contextos y han contado con un público ideal, por lo que en la época actual tampoco es la excepción.

En efecto, para los artistas plásticos, (dibujantes, pintores y escultores) se podría decir que está descartado que en su trabajo solo utilicen categorías visuales en su representación e interpretación de la realidad, es decir traducir la observación

de la realidad de *categorías perceptuales*, a *conceptos representacionales*, con parámetros estéticos que identifiquen su lenguaje plástico (estilo, único e inconfundible, realista, surrealista o expresionista siempre); pero es que para el artista contemporáneo la perfección ya no es una condición del arte, este es más dinámico porque está en una renovación constante, trabaja e integra diversos lenguajes de manera interdisciplinaria, lo que en verdad también ha creado una serie de problemas al distinguir a un artista de quien no lo es y si su obra es arte o no, la obra es algo que está en permanente construcción, esto explica que el artista, es un ser creativo que está en continua búsqueda para expresarse artísticamente.

Siempre las obras artísticas indirectamente han estado condicionadas por las particularidades de las épocas (modismos), lugar, hechos y experiencias, esto inclusive ha sido determinante para que el artista haga conocer sus intenciones o a veces de manera implícita aspectos de la realidad, y que desde su ideología establezca o no las posibles interpretaciones de sus obras, –trabajo de curadores y críticos de arte–, situaciones que en la actualidad, explicarlas o hacerlo de manera intencional sería quitar esa magia, ese misterio que envuelve –el aura– a su obra o hacer que de cierta manera se disuelva el carácter *enigmático*, como tampoco sería aceptable caer en el extremo de lo indescifrable de un arte demasiado intelectualizado.

Cuando Jiménez (1999) cita a W. Benjamín (2003) sobre el aura en la plástica, considera que es una especie de halo que nimba ciertos objetos –o ciertos seres–

con una atmósfera etérea, inmaterial y que confiere al original un carácter de autenticidad (p, 248), es una especie de invención objetiva indefinible (único-auténtico) que se asigna a la obra como algo concreto e irreproducible realizada en un espacio y tiempo determinado. Esta cualidad en la obra artística está presente si la entendemos como ese misterio y carisma que lo define como excepcional-diferente, única, valiosa, que inclusive se manifiesta en el verdadero tema de la creación cuando los artistas muestran lo que existe pero no se ve.

Somos parte de una época en la que se plantean nuevas formas de percibir, de comprender el arte, interpretar valores, modos de interacción y colaboración transversalizados por componentes tecnológicos que a la vez implican nuevas formas de identificación, selección, relación y apropiación de instrumentos y elementos para elaborar obras artísticas, que inclusive requieren que se elaboren discursos para ser comprendidas.

Y es en este contexto que el espectador a través de la facultad estética contemplativa y ahora co-participativa puede alcanzar ese goce estético, situación que le permite evitar aunque sea momentáneamente la rutina de la vida diaria, para lograr concentrarse en la obra y proyectarse emocionalmente, olvidando su propia individualidad para sentirse espontáneamente como co-creador de la misma, entenderla y gozarla. De igual manera se manifestará que hay un arte que no necesita ser comprendido o es que ¿podemos apreciar una obra sin razonar adecuadamente?, ¿se puede prescindir de la comprensión? Expresamos estas

interrogantes como eje de análisis que lo desarrollaremos y buscaremos respuestas a lo largo de esta investigación.

A diferencia de lo que ocurre con otras áreas de la ciencia, no debemos pensar que una obra de arte antigua no es menos verdadera o mejor que una contemporánea en términos de superioridad. Pero si tenemos la capacidad para reconocer y valorar las obras de arte y disfrutar de ellas, porque conocemos las distintas épocas de la historia del arte que enriquecen nuestro conocimiento y permiten actuar con discernimiento identificando cualidades y características que las diferencian, esto demuestra que hemos aprendido a pensar críticamente acerca de la obra artística y son estos aspectos que permiten identificar y distinguir el progreso del arte como también de los seres humanos a ser partícipes de una cultura abierta a nuevas realidades y experiencias.

Aunque el arte contemporáneo, continúe en este pluralismo ambiguo, no es un mundo de irracionalidad como se pretende hacer creer, debido a que la obra ya no interesa quien la crea, lo que representa, o por lo que pueda significar, se trata de descartar la opinión soslayada de que el arte moderno fue el mejor y el actual ya está agotado, que este ha suprimido la idea y solo es para un análisis científico de construcción artística, por lo que está quedando relegado a una cultura de especialistas. Considero que es importante más bien que se trata de establecer múltiples relaciones, posibilidades y experiencias que puede ofrecer el artista a quien lo percibe, o de esas múltiples conexiones entre artista-espectador a través

del producto artístico, rompiendo esas relaciones de *poder* inequitativas, es que en la actualidad no caben actitudes de dominio, como tampoco descalificar a nadie.

Porque según Michel Foucault citado por Marc Jiménez (1999) en el discurso sobre el poder, este –produce realidades– más que reprimir, y produce verdad antes que ideologizar, antes que limitar o enmarcar (p. 129), se reconoce que existe una fuerza –poder– que articula lo decible con lo visible. El poder es un tipo específico de relaciones que atraviesa los individuos, independientemente de que se permita –ejerza o deje influir–. Todo depende del individuo, no se pretende que el poder en el arte sea desde la producción hacia el espectador, tampoco de apropiaciones que cualifica al poseedor para que ejerza subordinación hacia el espectador sino que coexistan con otras relaciones que acompañan a la formación del saber (decible y visible), porque el poder es productivo, reflexivo, positivo, aunque también puede ser negativo como el caso de un poder político autoritario. En la plástica se debe considerar como un ejercicio de relaciones o estrategia para describir los objetos estéticos porque lo que se ve no se ajusta nunca a lo que se dice, ni se dice nunca lo que se ve, entonces el *poder* se refleja en esa potestad de co-adaptar lo que se ve y se dice que se manifiesta cuando se exhibe, hacer ver, en definitiva se trata de que el poder libera las cosas.

En este nuevo milenio tenemos que pensar en un arte que evoluciona, observa y comprende al artista ya no como un relator literal que describe el mundo, pero si desde una narración simbólica, será un sujeto crítico que genera espacios para las

relaciones personas-obras de arte. Es que el arte contemporáneo se manifiesta muy distinto del arte tradicional o del arte moderno, porque busca encontrar una ruptura y abandono del pasado como técnica, aunque no de manera radical, debido a que se continúa con una sobreexplotación de medios, recursos y procedimientos para hacer arte que posiblemente está desgastando lo actual. También se ha de considerar que se enfrenta a un predominio verbal que trata de hacer aparecer unos planteamientos muy positivos y otros según los prejuicios del que sustente. Esto sin duda afecta la carencia de ideas para crear y comprender la obra artística, porque tampoco se trata de sorprender al público que todavía parece no estar preparado para apreciar cierto tipo de obras.

Para otro grupo de teóricos, estamos en una época de desconcierto artístico aparente, que marca el arte contemporáneo por la aparición de tipos de arte que superan la razón y se enmarcan en la libertad inclusive radical por el hecho de tener un interés deliberado por la experimentación, ser innovador, ser diferente, heterogéneo, irreductible e inclasificable y de muchas paradojas (con excepción), este arte hace ver el mundo de manera diferente, en donde la figura del artista se ha replanteado como también la del espectador integrándose a múltiples proyectos creativos.

Finalmente, no se trata de estar a favor o en contra de alguna de las tendencias y expresiones artísticas, más bien se debe valorar cada una de ellas en el marco de la investigación y utilización de nuevas herramientas para producir obras artísticas,

porque cada uno de los artistas construye y desarrolla su propio lenguaje y eso es lo que cuenta. Debemos profundizar el análisis y abrir el panorama crítico reflexivo sobre las prácticas artísticas en donde el marco discursivo no sea cómodo y direccionado sino que exija más participación, esfuerzo, comprensión y una complicidad mínimamente razonada, porque el arte en la actualidad antes que tener una definición –y más el arte contemporáneo– tiene una indefinición que hace que se planteen más preguntas debido a que el artista trabaja y plantea sus propias reglas de juego.

II.3. Artista-obra-espectador.

El sistema arte determina un triángulo básico en el que confluyen como parte de la cultura artística tres elementos: un productor (artista), un producto (obra de arte) y un receptor (público artístico), elementos que dependen los unos de los otros y que han cambiado en su forma y esencia de acuerdo a la época.

II.3.1 El artista.

En este apartado abordaremos las tensiones suscitadas para catalogar a él o a la artista, pero quién es llamado *artista*, desde la institución arte para, George Dickie (1984) (...) es “persona que participa con entendimiento en la creación de una obra de arte” (p.114), determina que solo el artista o los artistas crean obras de arte, las crean para un público –artístico– de individuos. Ser artista no es un calificativo o una autodenominación fortuita por tener solamente habilidad o título académico, tiene la

facultad creadora para hacer ver el mundo desde otra mirada. Le diferencia, que es un ser humano con una particular y profunda sensibilidad, actitud contemplativa, destreza y capacidad para expresarse, es un visionario con una intuición especial para captar todo lo que es susceptible de traducirse en obra de arte.

El artista reconoce que el arte es conocimiento y desde una visión constructivista en su taller –laboratorio– experimenta y construye algo a partir de algo previo, en el marco de un contexto del mundo real pero también subjetivo que propone a la sociedad, en particular al espectador esas tensiones, confrontación con sus propios esquemas y visiones. De esta manera promueve la exploración, la experiencia cognitiva-estética y emocional que lleva asociada y que son parte de esos proyectos representacionales y expresivos que se materializan en una obra concreta y en un medio artístico específico.

El artista no pinta solamente cosas concretas, pretende trascender la singularidad de las cosas para hacerlas universales gracias a la característica que percibe en ellas, sin este tránsito de lo material a lo espiritual no habría obra de arte, carecería de sentido su trabajo. Esto demuestra que producir una obra no es un hecho mecánico e indiferente, en este se producen actos de reflexión permanentes para superar lo obvio, pasivo, intrascendente hacia lo creativo para reconocer que su trabajo es completamente diferente al cotidiano, es un resultado intelectual y lúdico.

Como en toda actividad institucional, lo artístico es un comportamiento aprendido y sujeto a reglas, y, por lo tanto, el artista debe ser consciente de hacer arte, poseer conocimientos y técnicas necesarias para la realización concreta de obras artísticas. Entonces artista no es aquel que solo aprende a dibujar y pintar como lo han hecho los maestros anteriores, se trata de ser un *ente creativo*, porque al realizar la obra de arte hace tangibles los valores estéticos, aunque no quiere decir que necesariamente sea un amante empedernido que busca solamente crear belleza, por el hecho de que a la sociedad le gusta, comprende y aprecia, es que el propósito deberá ser siempre crear algo diferente.

Se trata en cierta manera de alejarse de ese criterio cerrado que forma parte de lo institucionalizado que le asignaba al artista como el virtuoso, técnico superior, genio garante de la unicidad de la obra y por tanto el único legitimado. En la actualidad esto no permitiría definir a un artista visual que por supuesto puede crear desde las limitaciones y superar esas fronteras establecidas a través de la investigación-experimentación. Es muy frecuente que el artista se rebele contra la tradición porque sus cualidades le dan para continuar en su práctica artística, descubriendo alternativas de expresión y considere que el equilibrio entre la inteligencia y la sensibilidad se constituyan en características del talento artístico, porque el artista no solo trata de captar lo real, sino lo posible, modificando el simbolismo preexistente hacia un nuevo simbolismo que implica una nueva percepción de lo real, para proyectarse y no solamente adaptarse a su tiempo, tratar siempre de ser diferente y trascender, por tanto deberá además de idealista ser

creativo que evidencie esa búsqueda incansable para superar tensiones, producir discursos y lenguajes alternativos, creando obras para diferentes espacios físicos y virtuales aun cuando esté o no en contacto con las instituciones tradicionales que componen el sistema arte.

II.3.2 La obra de arte.

“El ser de la obra de arte es su significado”.

Arthur Danto

Otro componente importante del sistema arte es lo concerniente a *¿qué es una obra de arte?*, cuestión que siempre es enunciada con profusa espontaneidad y que en este apartado reflexionaremos sobre las tensiones que se han suscitado de acuerdo a la evolución del arte y desde diversos enfoques.

Para la postura idealista la obra de arte es una cosa mental o espiritual, mientras que los fenomenalistas consideran que la obra no sea un objeto físico (fuera de las apariencias sensoriales) que solo se cuelga en la pared, la reconocen que es física pero también que se entienda como objeto estético, otros consideran que es algo que no puede modificarse, que es una creación íntima de la imaginación, que es significación, pero en muchas definiciones identificamos algo que la caracteriza y unifica es que esta se manifiesta como un *objeto estético*.

Desde la mirada de Arthur Danto (1999), define la obra de arte como un objeto creado para ser interpretado, que deba ser reconocida en función de la interpretación que será posible solo cuando pertenece al mundo del arte, que le da la categoría de obra de arte pero que no la define. También considera que las obras de arte tienen que ser sobre algo, que significan y que poseen un valor en concreto, reconocidas como significados encarnados. Estos criterios si bien están vigentes, en la actualidad hacen que sigamos siendo parte de un romanticismo estético tradicional, al tratar de distinguir una obra de arte de una mera cosa perceptualmente indistinguible, señalando que una obra de arte debe: tener un tema acerca de algo; y tener un modo de presentación específica –comprensible–, pero es que la obra de arte también es expresión y no siempre es material.

Para Marc Jiménez (1999) refiere a Danto (1999), sobre qué distingue una obra de arte de una mera cosa. Es en su naturaleza semántica o representacional, característica de la que la mera cosa o realidad carece cuando ponemos por delante lo bello, –como sinónimo de perfección– y que como cualidad en la actualidad no es determinante para considerar una obra de arte. Entonces qué pasa cuando se crea un objeto artístico y este no se enmarca en la institucionalidad del arte, ¿no estamos hablando de obra de arte? o si esta no fuera sobre algo se la calificaría como producto de una acción casual, sin sentido. Es que en lo plástico no solo cuenta la noción de representación, caracterizadas por ser intencionales, atencionales y comunicacionales que poseen una finalidad estética y no una utilidad práctica, aunque tampoco creo que debemos ver a la obra de arte como algo

estrictamente estético, también se la debe hacer y comprender como un hecho histórico, porque es interpretativa de la realidad de la época, esto ha hecho que contenga nuevos significados.

El artista produce una imagen, que al mismo tiempo es un signo con una estructura y un valor particular, así el cuerpo humano es simbolismo (objeto y sujeto) porque comunica ideas a través de los sentidos, integrando el fenómeno subjetivo-objetivo, como patrón de toda estructura destinada a ser intermediaria entre su autor y sociedad. Cuando la obra de arte es reconocida como única por su naturaleza, valor y significado, el estilo pasa a segundo plano, queda solo en lo formal para posibilitar sostener esa impresión e identificarla. Porque cuando hablamos de estilo estamos sometiendo a la obra a leyes formales, allí se le está despojando de su autonomía enmarcándola en un estilo determinado. Es importante citar a P. Vélez (2006) que señala:

(...) si la obra de arte es un ente, entonces es cognoscible, lo cual significa que es analizable y medible. La obra podemos ser nosotros mismos. La obra no es una especulación, la obra es. La obra no se refiere a nada majestuoso, grandiosos, excelso, lo bello o divino, sino a lo que simplemente es en el mundo. (p. 4).

Desde esta óptica considero que el *ser* en la obra de arte es más hermenéutico que hermético, puesto que comunica un sentir (*aisthesis*) que hay que comprender;

pero que esa experiencia estética también sea hermenéutica no significa que las obras de arte deban subordinarse a una sola interpretación, es constitutivamente interpretativa, porque despliega nuevos aspectos –invisibles– de las cosas, nuevas formas de ver y esto es lo que le distingue de la mera cosa-objeto produciendo una reacción en el espectador según la *categoría estética* y el modo como se plasme (representación o expresión).

Sin embargo, admitiremos la idea de que, en principio, la representación y la expresión se constituyen en posibilidades abiertas utilizadas en las distintas artes. Pero, ¿qué significa representar o expresar y que diferencias existen? Cuando nos referimos a la representación esta es una forma de denotación no verbal, los símbolos lingüísticos cuando denotan, describen su objeto; las imágenes lo representan. Llamamos representaciones a las imágenes que se refieren, denotándolo, a un *objeto*. La obra *Guernica*, de Picasso, es la representación de un hecho histórico relacionado con el bombardeo de la ciudad del mismo nombre. Según Nelson Goodman (1976) la denotación es el alma de la representación y es independiente de la semejanza, entre tanto descripción y representación son formas de denotación en distintos sistemas simbólicos, la diferencia estriba en el modo en que lo hacen porque los símbolos pictóricos son, frente a los lingüísticos, sintáctica y semánticamente densos. Mientras la expresión en las obras de arte debería ser entendida como una figura poética que intenta explicar mediante una *metáfora* una idea que no se alcanza a definir mediante la razón, pero no puede ser admitida

como una afirmación literal que llevaría a la lógica a salir del mundo de la *verdad* para entrar en el de la fantasía.

Según Vilar (2005) cuando cita a A. Danto (1981), “comprender una obra de arte es captar la metáfora que pienso que siempre hay en ella” (p. 115), esta definición que en primer lugar presupone que toda obra de arte es, como sostenían Cassirer y Goodman y que a manera de síntesis lo cito: 1) un símbolo escrito en algún lenguaje. En tanto símbolo toda obra de arte tiene un significado, además son obras que expresan profundos pensamientos por lo que no se debería hablar solo de objetos estéticos. 2) señala que es un tropo retórico denominado metáfora, esto es, un símbolo que tiene la forma lógica de una *sentencia intencional* que no necesariamente tienen que hacer referencia a cosas sino a una representación, y 3) cree que para ver y comprender la metáfora de cada obra de arte se debe tener una teoría desde la que se puede leer las obras, aspecto que excluiría a los espectadores sin conocimientos sobre arte. En este contexto es pertinente citar a Álvaro Cuadra (1990) la búsqueda de metáforas no es solo una cuestión estética, se trataría más bien de una remodelación continua de nuestro imaginario; esto es: dar un papel protagónico a la imaginación en la elaboración de un nuevo conocimiento (p. 40). En este sentido y a manera de síntesis se establece que las metáforas son inherentes al ser humano para reorganizar la visión de las cosas, también son llevadas a los distintos campos del saber y el lenguaje humano para construir versiones del mundo, aunque en el arte se habla de una metáfora creativa que se puede comprender intuitivamente.

Desde otra visión, Juan Acha, (1992) manifiesta que:

(...) la obra de arte como término es enunciada con cierta facilidad sin pensar en el contexto complejo que esta conlleva. Se trata de percibir en la obra de arte, las posibles relaciones de sus elementos entre sí, para luego poder señalar hasta qué punto son estéticas, artísticas o religiosas. (p. 34).

Cuando se habla de obra contemporánea, no tendría validez sino transmite nuevas impresiones, sentimientos, relación con el ambiente que le rodea, de comunicar y expresar algo a alguien. Pienso que la importancia está en el hecho de poder causar un diálogo, actitud, participación y reacción sobre algo indeterminado, para considerar su comprensión de si es racional o no, tiene fuerza, es bella, interesante, de calidad-factura con características que trasciendan el entorno. De hecho se seguirán desarrollando otras capacidades estéticas por la diversidad de obras y proyectos artísticos que se plantearán desde otros paradigmas técnicos y estéticos.

En este contexto, considero que toda obra plástica y de otro lenguaje requieren de una lectura formal y aparente de un receptor para que sea una entidad real. Pero también se trata de que esta logre un cierto grado de trascendencia y permanencia, para ello requiere de lecturas más profundas y paralelas que no son evidentes sino que devienen de un acto de contemplación en tiempo y espacio. Por eso es que

para Bhaszar (2007) toda obra *habla* al espectador desde la exclusividad, desde su lenguaje expresivo particular –*pictórico*–, desde su categoría –*retrato*–, desde su género singular–*realismo*–, desde su individual estructura interna –*paisaje*– (p. 120). Así, cuando la reconocemos y valoramos a la obra de arte como única encontramos valores sensoriales que posibilitan deleitarnos observando su textura, color, tono (cualidades visuales y táctiles), entonces no es el objeto físico *per se* el que nos deleita, sino su presentación sensorial como también las relaciones que se producen entre esos elementos estructurales de la obra. Esto evidencia que la lógica en el arte es diferente a la racional y que según Arjun Appadurai (2009) la *imaginación* se torna en un hecho social y forma parte del trabajo mental cotidiano de la gente, es escenario para la acción y la fantasía que connota la noción del pensamiento separado de los proyectos y los actos, entonces la obra de arte se cimenta en la imaginación que implica y tiene como eje transversal la creatividad, sin pasar por alto la fantasía.

Aunque será inevitable el cuestionamiento a la obra de arte contemporánea, porque está orientada hacia una *acción* que transforma al sujeto, es una representación conceptual estética –*objetiva y subjetiva*– de lo que le rodea al ser humano, distinta de la tradicional y dotada de una individualidad concreta que nace de la realidad pero adquiere propiedades simbólicas, para expresar conceptos objetivos y abstractos que pertenecen o no al mundo o sistema arte, que puede ser museable o estar destinada a otros espacios expositivos para que obras y/o proyectos artísticos se vinculen, remplacen la inmovilidad de la obra en el museo por

el movimiento en el hecho de tener relación con la vida, es decir interactuar con la sociedad y que de hecho tendrá un efecto social *a posteriori*.

Finalmente, queda claro que el proceso de creación artística tiene carácter impredecible en donde la obra de arte está creada para circular en espacios (colecciones, museos, salones, galerías y espacios expositivos diversos), que además de estar dirigidas a la contemplación y experiencia estética, también refieren aspectos sociales, políticos, ideológicos, religiosos, entre otros. Así, la obra no solo es *reflejo* de la sociedad, es el producto de las reacciones recíprocas entre el individuo y la sociedad de la cual forma parte, sobre todo es registro de las transformaciones de la época y de la sociedad. Es que son múltiples razones para determinarla como obra de arte y mi particular punto de vista es que esta se debería comprender como resultado de esa relación concepto-lenguaje que desde la autonomía y libertad del artista expresa tensiones y dilemas existenciales del ser humano en cada época, que para reconocerla y valorarla debe estar en un contexto y en relación con un sujeto-artista para que finalmente frente a un receptor que la percibe sensitivamente adquiera identidad.

II.3.3 El espectador-contemplador.

Para que el artista pueda ser comprendido y el arte cumpla su función es indispensable la presencia del tercer elemento del fenómeno artístico: el espectador o *contemplador*.

Es importante citar entre otras una cualidad del ser humano como es el acto de percibir que connota una actividad o proceso de *percepción* de una cosa o estado, percepción del latín *per-cipere*, *apoderarse*, capturar una y otra vez no solo desde el punto de vista etimológico sino desde el concepto *creatividad- artística*, entendida como manifestación de la interpretación del mundo desde donde se produce el acto de captar en forma de impresiones, sensaciones y experiencias, para procesar y luego emitir un criterio o apreciación particular.

Para Jonathan Cray (2008) prefiere llamar observador y no espectador, porque lo relaciona con el acto de conformar la propia acción, consentir en, como cuando observamos reglas, códigos, regulaciones y prácticas. Cuando nos referimos a receptores-espectadores estamos asociando a un conjunto de personas –público– que están preparados en alguna medida para entender un objeto que se le exhibe. En arte también hacemos referencia al público artístico que no necesariamente será de todas las manifestaciones artísticas, sino de alguno de los lenguajes según la preferencia.

Considerando que en el complejo sistema arte, el espectador es alguien que aprende, fundamentalmente que mira con una gama de posibilidades determinadas e intuitivas que surgen en cada época, esto se da como consecuencia de muchas relaciones discursivas asociadas a la manera de percibir la obra artística y que la mayoría de espectadores no están preparados debido a que esta no tienen únicamente una lectura. Esta situación ha hecho que en la actualidad exista un

cambio radical en el papel del espectador en función de las características de las obras y proyectos artísticos, para tratar de superar el acto mecánico de mirar hacia uno que se involucre en un proceso para cumplir un papel más relevante que tenga relación con el análisis y recepción estética de la obra, que empieza cuando observa y/o da significados a los elementos constitutivos, que indirectamente orientan esa comprensión y que para Gerard Vilar (2005) además:

- a) Compartimos mínimamente un lenguaje simbólico (un mundo de la vida, una atmósfera teórica) que nos permita acceder a su sentido, y
- b) Reconocemos lo que hemos denominado su pretensión de inteligibilidad “entiéndeme”, lo nuevo sobre lo conocido, la actualidad de la perspectiva que nos abre y con la que podemos dialogar. (p. 162).

Todo ser humano es sensible y por ende tiene esa facultad estética contemplativa que permite tener una relación con la realidad y que a través de esta se puede alcanzar el goce estético. Lo citado se explica a través de la teoría de la proyección sentimental o empatía expresada por (Lotze, Vischer y Lipps), que consiste en interpretar el yo ajeno, vivir sus gestos, sus movimientos, sus pensamientos y sus sentimientos como propios; es en realidad esa capacidad de apreciar los sentimientos ajenos en la dimensión –empatía, simpatía–, sin dejar que las propias emociones afecten el criterio verbal. En otros términos al espectador le asiste el derecho de que guste o no de las obras de arte, de comprender el ser de la obra, aunque le sea difícil explicar o expresar lo que siente.

En este contexto, el espectador frente a la obra de arte desarrolla una actitud para admirarla y recrearse al tiempo que disfruta y reflexiona. Esta situación hace que no sea un agente pasivo de un mensaje, en la que sus habilidades y conocimientos le hacen actuar solo como decodificador de ese contenido, sino que en cierto modo este trabajo imaginativo contribuye a la terminación y validación de la obra. Desarrolla otras competencias que enriquecen su experiencia estética que depende de varios factores para realizar una –interpretación objetiva-intelectual o subjetiva-sentimental– como también a la aproximación que se puede hacer desde los aspectos: técnico, temático e ideológico. Esta interpretación estará constituida por una complejidad que encierra la comprensión (captar la metáfora, el mensaje), significados que van más allá de la funcionalidad temporal de la obra en donde confluyen múltiples elementos que dan estructura y se interrelacionan.

Además se debe considerar que toda esa gama de valores estéticos llegarán al contemplador a través de las cualidades que posee la obra, (diálogo, artista-espectador), esos sentimientos del artista se verán reflejados en su creación y despertarán pensamientos, imaginación, emociones, sentimientos, que se transmiten y trascienden para generar una reacción o provocar múltiples intereses y lecturas.

Según Umberto Eco (1997), el problema de la lectura de la obra no es solo para el espectador, interesa a los filósofos, también a los críticos y lectores de cualquier nivel. Pero también existe un espectador que muchas veces observa una obra de

arte absorto y desprotegido de argumentos, por más que quiera participar de ella, a veces se siente excluido y allí es donde se da cuenta de ese vacío-distancia que lo separa de esa tarea interpretativa, goce estético, del hecho de reconocer y valorar la obra artística. Aunque para la escultora Larisa Marangoni el no saber apreciar equivale a perder en gran parte el significado y valor de la obra de arte: es decir, que si el contemplador no goza de una receptividad estética, no percibirá el mensaje del artista y por tanto perderá este y la obra no cumplirá su cometido. Pero es que también hay que considerar cuáles son los propósitos que tiene el artista-obra y otra el tipo de respuesta o interpretación que efectivamente realice el receptor.

Finalmente, también es importante considerar el criterio de Vincenç Furió (2012) cuando se refiere al concepto de público artístico, lo determina impreciso, porque designa una realidad diversa y variable. Se puede hablar del público de un artista, de un arte o de un estilo y el concepto también puede variar según sea la actitud del receptor o espectador, la frecuencia de participación o el medio a través se entra en contacto con la obra. (p. 338).

Pero siendo el espectador-contemplador un elemento tan indispensable dentro de la vida artística, es preciso que deba poseer un mínimo de cualidades: suficiente sensibilidad, actitud contemplativa e intuición para que pueda ser un espectador idóneo y no un simple o casual contemplador, es decir debe ser capaz no solo de experimentar emoción sino de actuar en libertad para llegar a la real experiencia estética. También se está expuesto a situaciones reales como: si no se da esta

correspondencia, bien porque a pesar de ser magnífica la obra el receptor carece de capacidad para comprenderla –lector empírico– solo se planteará conjeturas; o bien porque aunque el espectador posea la suficiente aptitud para experimentar el goce estético la obra resulta ambigua –sin factura–, en ambos casos no se podrá establecer la relación estética, reflexión crítica y el mensaje o la obra como totalidad tampoco se aceptará y valorará.

II.4. La Semiótica como recurso estético en el arte plástico.

“Quien piensa algo, piensa en signos”.

Elisabeth Walther

Es importante hacer referencia a la semiótica en este trabajo de investigación, porque es parte esencial para reflexionar sobre el contexto y tensiones en el que el ser humano como creador de signos-símbolos desde los más básicos hasta los más complejos está inmerso en un sistema de símbolos (vive en un complejo sígnico). En esta realidad el pensamiento humano es reconocido como simbólico, en cuanto no tenemos acceso a lo real de manera inmediata sino que nos formamos una representación de la realidad mediante la interpretación simbólica, que requiere de lenguajes para captar y comprender lo real. Este análisis permitirá comprender cómo el individuo al ser parte de la cultura y época construye su particular manera de subjetivación. En esta línea el argumento de J.F. Bhaszar (2007) cuando cita a Peirce: “asume a la cultura y el hombre (su pensamiento) como sistemas de signos,

como lenguaje; los signos poseen una serie de reglas que determinan o explican el comportamiento humano". (p. 41).

La semiótica ha sido objeto de innumerables definiciones, cada una de las cuales ha tratado de perfeccionar y de completar la idea inicial expresada por Umberto Eco (2000) cuando infiere al suizo F. de Saussure (1980), que desde la vertiente lingüística reivindicó el derecho a considerar como: (...) "una ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social, en qué consisten los signos y qué leyes los regulan" (p. 31) y en este mismo ámbito U. Eco identifica:

(...) como una red interdisciplinaria, que estudia los seres humanos tanto como ellos producen signos y no únicamente los verbales, porque la cultura en su conjunto puede comprenderse mejor, debido a que los objetos, los comportamientos y los valores funcionan como tales porque obedecen a leyes semióticas. (p. 51).

Mientras que para dos pensadores latinoamericanos Desiderio Blanco y Raúl Bueno (1980) la definen como: "la disciplina que se ocupa de la descripción científica de los signos y de los sistemas de significación, cualquiera que sea su materia signifiante". (p. 15). Esto hace que desde la semiótica como ciencia está destinada a explicar cómo el ser humano interpreta el entorno, crea conocimiento y lo comparte.

En este contexto el estudio reflexivo de la semiótica, precisa investigar de qué manera las cosas que le rodean al hombre son portadoras de significados, porque este al ver las formas ya piensa en las palabras y formas –*piensa y vive lingüísticamente*– a las cuales se les define o asigna nombres, transformando el hecho visual en concepto para comprenderlas. De hecho no expresarían nada si no tuviéramos elaborados códigos y sistemas de interpretación para aprender a leer, sin esto, se convertirían solo en datos culturales sin trascendencia.

Por lo citado, la semiótica no solamente sería una ciencia sino una práctica continua por el hecho de que el sistema *semántico* cambia y el análisis *semiótico* transforma este sistema, es por ello que los signos nos involucran en procesos de deconstrucción que implica pensar, actuar de manera diferente y en el ámbito artístico creativamente, porque la práctica y experiencia artísticas también son parte del sistema de signos estéticos que proyectan la transformación de lo establecido.

El referente teórico que sustenta este trabajo será del norteamericano Charles Sanders Peirce (1839-1914), considerado el máximo representante de la semiótica moderna, que aunque tiene muy pocos escritos sobre arte, encontramos para nuestro análisis un paralelismo entre la creatividad científica y la evolución del universo, en el que se integra el arte como lenguaje visual para generar múltiples y complejas relaciones. En este contexto nos limitaremos a abordar lo más pertinente para aproximarnos a su comprensión y vinculación del ser humano con la realidad y para que esta pueda ser comprendida desde la concepción triádica del signo que lo

define por sus características desde un ámbito abstracto que tiene relación con lo lógico-formal Ch. Pierce (1986):

Signo es algo que, para alguien, *representa* o se refiere a algo en algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de esa persona un signo equivalente, o, tal vez, un signo aún más desarrollado. Este signo creado es lo que yo llamo el *interpretante* de primer signo. El signo está en lugar de algo, su *objeto*. Está en lugar de ese objeto, no en todos los aspectos, sino solo con referencia a una suerte de idea, que a veces he llamado el fundamento del representamen. (p. 22).

Ch. Peirce hace referencia a la descripción y clasificación de las ideas que pertenecen a la experiencia ordinaria o en conexión con la vida cotidiana determinadas en esta concepción triádica del signo:

Primeridad *es el modo de ser de aquello que es tal como es, de manera positiva y sin referencia a ninguna otra cosa*. Cualidades del sentir que no puede ser “pensada” como un hecho real sino como una simple posibilidad, se refiere a la idea del momento presente y atemporal.

Segundidad *es el modo de ser de aquello que es tal como es, con respecto a una segunda cosa, pero con exclusión de toda tercera,*

categoría de la ocurrencia, efecto, pertenece todo lo que implica polaridad: acción-reacción, causa efecto, cambio y resistencia al cambio pero tiene relación con la experiencia pasada, y

Terceridad es el modo de ser de aquello que es tal como es, al relacionar una segunda y una tercera cosa entre sí, producto que introduce la racionalidad es decir la actividad intelectual. (p.86).

Cuando Ch. Peirce hace referencia al representamen y deducimos que es como la posibilidad para descubrir lo que es esencialmente un signo y que será utilizado para denotar un objeto perceptible, solamente imaginable, o aun inimaginable. Porque para que algo sea un signo debe representar a otra cosa llamada su objeto, aunque la condición es que debe ser distinto de su objeto.

Según U. Eco, (1973) existe una invasión de signos que solo es posible en una civilización industrial, el signo es la forma en que el mundo le sale al encuentro al hombre, aunque el mundo *per se* no es signico, el mundo propiamente humano es el signico. En toda sociedad se producen signos y símbolos que se “los identifica como signos: abstractos, equivalentes, representativos, arbitrarios, con sus diferentes grados de codificación, y que como signos visuales pueden distinguirse dentro del mundo gráfico” (Díaz, 2009, p. 28), y que los reconocemos en el ámbito artístico según las cualidades que se presentan en el espacio estético cuando nos referimos a las representaciones imaginarias o análogas, por ser una forma de interpretación de la realidad pero no solo figurativo también abstractas.

En la medida en que la estética estudia cierto funcionamiento de los signos (tales como los signos icónicos cuyos *designata* son valores) se trata de una disciplina con componentes sintácticos, semánticos y pragmáticos, y la distinción de estos componentes ofrece una base para la crítica estética (Morris, 1985, p. 108). En este contexto, Ch. Peirce (1986), establece la relación de los signos con sus intérpretes y el funcionamiento de los signos determinando tres campos de estudio y análisis con los que el signo se relaciona de manera general: a) la *sintáctica* que analiza la relación existente entre los distintos signos y símbolos, b) *semántica*, referida al estudio de la relación entre los signos y sus significados-comunicación, y c) la *pragmática*, estudia la relación entre los signos y conceptos en que los usuarios utilizan de diferente manera los signos para relacionarse.

Aunque lo artístico tiene relación con los tres, es más visible con la pragmática en el sentido de desarrollar un lenguaje particular que permita estudiar y comprender los fenómenos culturales-sociológicos para establecer comportamientos y relaciones del signo que se suscita entre el autor y el receptor a través de la obra en el ambiente semiótico (semiósfera), reconociéndolo como sujeto, como ser pensante, como ser social, como actor y hacedor de textos en diversas épocas.

También Ch. Peirce (1986) cuando se refiere a la división del signo en relación con su objeto distingue tres clases que son los más conocidos en el ámbito cultural y artístico llamado triádica: ícono, índice o símbolo:

Un ícono es un signo que se refiere al objeto al que denota meramente en virtud de caracteres que le son propios, y que posee igualmente exista o no exista tal objeto. Es verdad que, a menos que haya realmente un objeto tal, el ícono no actúa como signo; pero esto no guarda relación alguna con su carácter como signo. Cualquier cosa, sea lo que fuere, cualidad, individuo existente o ley, es un ícono de alguna otra cosa, en la medida en que es como esa cosa y en que es usada como signo de ella.

Un índice es un signo que se refiere al objeto que denota en virtud de ser realmente afectado por aquel objeto. No puede, entonces, ser un cualisigno, dado que las cualidades son lo que son independientemente de ninguna otra cosa. En la medida en que el índice es afectado por el objeto, tiene, necesariamente alguna cualidad en común con el objeto, y es en relación con ella como se refiere al objeto. En consecuencia, un índice implica alguna suerte de ícono, aunque un ícono muy especial; y no es el mero parecido con su objeto, aun en aquellos aspectos que lo convierten en signo, sino que se trata de la efectiva modificación del signo por el objeto.

Un símbolo es un signo que se refiere al objeto que denota en virtud de una ley, usualmente una asociación de ideas generales que operan de modo tal que son la causa de que el símbolo se interprete como referido a dicho objeto. En consecuencia, el símbolo es, en sí mismo, un tipo general o ley, esto es, un legisigno. (pp. 25-26).

Se hace necesario destacar la reflexión que Ch. Peirce (1986) desde un enfoque más filosófico que psicológico profundiza la importancia de los símbolos como parte de construcción del conocimiento y de la relación social de los individuos en un mundo caracterizado por lo simbólico. Esto posibilita identificar que cada símbolo desde un nivel básico es una imagen (signo vital) de la idea significada cuando recordamos a una persona, cosa, acontecimiento relacionado con su significado o con una metáfora. Es decir, que poseen significados únicos, como en el caso de nosotros, ¿somos un símbolo?, el cuerpo es un alfabeto, un significante estético y artístico, que cambia porque se suceden otros elementos como parte de la misma evolución. En lo artístico los símbolos son signos estéticos –formas sensibles– desde donde se origina la creación artística. J. F. Bhaszar: (2007) habla del signo artístico que cita:

(...) puede ser comunicativo en el nivel de los elementos materiales de base y a la vez connotativo, como la mayoría de obras literarias, del cine y del arte en general; pero, así mismo, el signo artístico puede llegar a ser comunicativo solo connotativamente y no al nivel de base, como en ciertas obras poéticas, *pictóricas* o piezas musicales. (p. 54)

En el sistema arte, las obras exponen un comportamiento simbólico, aunque no todo objeto se puede considerar un símbolo, tampoco todo símbolo es una obra de arte. La diferencia con los símbolos radica en que estos tienen mayor *peso*, porque su referencia conceptual es más compleja, lo que influye en las tensiones y

relaciones que tienen con los demás elementos que se encuentran y que no solo hacen referencia a un elemento conocido sino a una idea más compleja, por ejemplo, la cruz refiere a la religión cristiana, la estrella de seis puntas nos refiere a la religión judía, etc. En o desde este contexto se reflexiona y genera el objeto artístico –obra de arte– que para su recepción demanda de una decodificación de su estructura signica por el espectador que en primera instancia hace uso de los elementos de base –lingüista– y posterior el uso connotativo.

Pero ¿cómo actúa el arte en un mundo fundamentalmente simbólico? El arte tiene un rol esencial en la producción de significados de la realidad, desde cuando observamos, pasa por seleccionar, clasificar, entender, organizar y tratar los elementos del entorno, cercano y lejano como motivos para ser representados, expresados y comunicar a través de la obra artística en la que se reconoce dos aspectos: *significante* (forma, expresión, elementos perceptibles auditiva, táctil, visual, etc.), y *significado*: (contenido, concepto, idea), las mismas que están expuestas a distintas paradojas inclusive crean ambigüedades por los significados mientras otras producirán una experiencia estética particular en el espectador.

Lo importante de este trabajo investigativo es hacer referencia a la *semiótica icónica* (imagen estática y función-signo) por el hecho de estudiar aquellos sistemas de signos en los cuales interviene la imagen como un complejo ensamble de elementos materiales, simbólicos y virtuales, como es el caso de la pintura, la fotografía, etc. De allí que R. Barthes (1970) manifiesta, somos parte a la vez de una

civilización mixta de la imagen y de la palabra debido a que percibimos una gran cantidad simultánea y variada de imágenes: aisladas, integradas, fijas y en movimiento, en la calle y a través de la televisión, el cine, internet, etc. Necesitamos entonces, como en el caso del lenguaje visual, analizar el campo ilimitado de la imagen partiendo de la observación y percepción del entorno para trabajar la obra artística en y para determinado espacio.

Para G. Vilar (2005), cuando cita a Nelson Goodman (1976) en su análisis le lleva a investigar la aplicación literal de un símbolo que resuelve dividiéndola en tres formas diferentes de creación:

1.- La denotación: es un movimiento que va de los símbolos a la cosa y que consiste fundamentalmente en colocar etiquetas sobre ocurrencias-(*token*- Peirce). Así, por denotación los símbolos no verbales *representan la realidad* en el arte, mientras que los símbolos verbales *describen la realidad*. La extensión lógica de esta denotación puede ser múltiple, singular e incluso nula para referentes inexistentes. Y, en general, su campo de aplicación son los objetos y los acontecimientos.

2.- La ejemplificación: que es el movimiento inverso, de la cosa al símbolo, y consiste en designar una significación como lo que posee una cosa. Ejemplificar es ser denotado, poseer lo significado en la etiqueta, es decir, ser una muestra, para el caso de los símbolos no-

verbales y de los verbales, aunque estos también funcionan como predicados ejemplificados. Un signo verbal es denotado por lo que ejemplifica.

3.- La expresión: relaciona el símbolo con una etiqueta que metafóricamente lo denota, e indirectamente, no solo con el campo abarcado por la metáfora, sino también con el campo literal de la etiqueta en cuestión. Lo expresado es metafóricamente ejemplificado. Por ejemplo, lo que expresa la tristeza es metafóricamente triste. Y lo metafóricamente triste es realmente, pero no literalmente, triste; esto es, se da bajo una aplicación transferida de alguna etiqueta coextensiva con “triste”. (p. 70).

Cada lenguaje artístico tiene una simbología y una semántica diferente, por lo tanto las reglas con las que se manejan, disponen y combinan los elementos compositivos (punto, línea, plano, textura, luz color y sus relaciones), se modifican según la técnica y establece una expresión diferente, porque la obra solo con la presentación de sus formas no aporta un concepto inmediato, pero si están en un orden determinado enriquece el resultado de la obra artística-lenguaje simbólico que convierte la impresión en expresión y que aquellos estímulos determinarán que los signos estéticos tengan múltiples interpretaciones.

En el mundo del arte la semiótica daría las pautas para que desde las obras de arte reconocidas como signos-símbolos se produzca la interpretación a través de

lecturas desde lo denotativo y connotativo. R. Calvo (2011) nos sitúa en la obra *Guernica* de Picasso y que como síntesis de su análisis no solo *denota* el bombardeo de la ciudad, también funciona como *representación* en otros sentidos: ejemplifica el uso del color gris que *expresa* la crueldad de la guerra. En otras obras artísticas será más visible lo metafórico, al asociar los colores o imágenes que por las características técnicas se reconozca un color rojo aplicado a formas o no necesariamente identificables que se asocie con la violencia, agresividad etc., esto determinará que encontremos una obra simbólica. G. Vilar (2005) menciona que el símbolo es un tropo retórico denominado metáfora que tiene forma lógica de una *sentencia intencional* que es una referencia a una representación entre condiciones de verdad aunque puede ser de manera espontánea. Mientras Nelson Goodman (1976) es más específico al considerar que la metáfora es un elemento cognitivo fundamental del que nos servimos en las obras artísticas para construir y reorganizar las versiones del mundo, lo que hace pensar que finalmente la metáfora es un asunto de connotación que puede o no ser codificada.

En el amplio y complejo espacio de la producción artística, Nicolás Borriaud (2007) establece otro componente importante que conocemos como estética relacional, cuando habla de un arte que tomaría como horizonte teórico la esfera de las interacciones humanas y su contexto social. El artista desde la libertad creativa se abre espacios múltiples, es el caso de las obras interactivas, colaborativas, de intervención social, en donde amplía la relación de significados y un margen de acción para la convivencia. Si las obras de vanguardia se desarrollaron en un

horizonte de utopías, en la actualidad se busca generar cambios en la relación artística y cotidianidad conocida como micro utopías de lo cotidiano para pretender construir otros modelos de acción dentro de los existentes.

Los cambios en el arte son visibles porque en esto radica el trabajo innovador haciendo que otros artistas y personas pertenezcan al ámbito artístico, aporten con creatividad para llegar a donde otros no llegan. Esto actualmente se observa en las convocatorias de las bienales de arte, aunque generan fuertes polémicas, tampoco se pretende generar un *shock* en el espectador con una obra hermética. Se trata de seguir provocando cambios en el arte contemporáneo porque el artista no tiene límites para su trabajo creativo, cada vez se abre espacio para la propuesta en donde los proyectos artísticos se vinculan con el entorno (cultura) porque están pensados así, y claro se consolidan como tales porque el público participa activamente para atribuirle una identidad artística, es en donde quizá se democratiza más el arte. Entonces no se trata de pertenecer a otro estatus como tampoco un trabajo para un grupo de entendidos. Lo más importante que se puede destacar es que las nuevas propuestas a pesar de estar totalmente alejadas de un discurso estético tradicional y de no ser obras objetuales, no son ajenas a un análisis visual o formal, como tampoco están exentas de la calidad artística con parámetros de creatividad o estética, susceptibles a una interpretación crítica o semiótica y valoración de su producto artístico.

Los referentes conceptuales citados son significativos en la medida que permiten integrar lineamientos para fundamentar un discurso pertinente, puesto que en el arte aparecen nuevas formas, movimientos y proyectos que exigen otras actitudes y decisiones, por lo tanto desde el arte estamos ante un concepto abierto que no implica que se pueda decir y hacer cualquier cosa. Continuará siendo objeto estético y sujeto de una ética diversa en el que la historia del arte, la estética y el aporte de la semiótica desde la investigación se reflexione sobre la capacidad innata de los seres humanos para producir y comprender los signos en relación con la sociedad. Esto promueve a repensar la práctica artística desde el artista que no solo trate de captar lo real, sino lo posible y para eso tiene que modificar el simbolismo preexistente hacia uno diferente o nuevo signo icónico que desarrolle procesos creativos alternativos como también de conocimiento. Por lo que se requiere que lo simbólico se constituya en una nueva experiencia estética en el hecho de dialogar y comunicar aspectos de la cultura, la vida y práctica social (objetos y dispositivos de la sociedad de consumo) para realizar, comprender sus cualidades y valorar la obra de arte, como también en el espacio, función e interacción con la sociedad aspectos que abordamos a continuación.

CAPÍTULO III: LOS ESPACIOS EXPOSITIVOS.

En este componente tenemos que considerar a la ciudad como lugar histórico con una dimensión (temporal-espacial), en donde se realizan actividades de encuentro, para pensar, crear, recrear las propias realidades. En la ciudad se “dedica el mayor esfuerzo a las más refinadas actividades del cerebro, que al dotar a los objetos materiales de una forma placentera en armonía con el espíritu colectivo, representa la esencia general del arte” (Tonnie, 1997, p. 63). En esta se cimenta y desarrolla la identidad ciudadana y cultural en que conviven pasado y presente, relación que habla del *homo politicus est socialis*, en donde el ser humano despliega su pensar y hacer en una dinámica de relaciones y tensiones frente a los cambios que se generan en cada época, porque para “el pueblo como tercera dimensión es el que agota el fenómeno cultural”. (Kusch, 2007, p. 173).

La ciudad como espacio, físicamente no debe comprenderse como un vacío inhabitable, en esta se encuentran diferentes espacios: la vivienda, la acera, la calle, la avenida, la plaza, el barrio, etc., todo esto constituye un escenario que desde el enfoque muy pertinente de la escultora Consuelo Crespo, considera que las ciudades son construcciones simbólicas e imaginarias que permiten que los signos organizados en realidades se enlacen, para que el ente social transcurra con sus intenciones y añoranzas, produciendo huellas, donde el conjunto social se represente.

En la ciudad contemporánea, desde su organización ya se despliega una convivencia abstracta o formal, en razón de que allí se encuentran propios y extraños que implica la aceptación o adaptación a una forma de vida y de manifestación. Porque más allá de lo espacial se desarrolla la cultura urbana con un sistema de valores, normas, relaciones sociales, políticas, religiosas y lo histórico que las caracteriza. En el caso de Loja la identifican simbólicamente como la ciudad castellana, la capital musical del Ecuador, la ciudad cultural, entre algunas de las definiciones y que de acuerdo a su progreso va incorporando nuevas formas de organización y transformación, propias de los procesos de las ciudades actuales.

Como un componente importante de las ciudades además de los espacios se desarrollan actividades políticas, sociales, festivas, etc., están los *espacios expositivos* o puntos de encuentro culturales-artísticos, de interrelación (realidad social), lugares de acción, de exposición, de visibilidad, espacios para intercambiar ideales, en donde nos miren y mirarnos –*lugares de convivencia*–, para re-conocer, exaltar cualidades de mujeres, hombres y su producción para valorarnos como individuos intelectuales y creativos.

En el ámbito de la cultura artística los espacios expositivos son los museos, galerías y centros de arte u otros afines, en donde se realizan exposiciones artísticas, (eventos relacionados con la pintura, escultura, obra alternativa, entre otras), identificados como medios para conocer y difundir la producción de sus artistas. En el caso de eventos especiales (obras de épocas y artistas de siglos

anteriores) en donde es posible entender el pasado artístico a través de exposiciones sobre la obra de uno o varios artistas, actuales y retrospectivas, locales o internacionales itinerantes.

Desde una definición clásica de Dominique Poulot (2005) cita:

(...) museo es una institución permanente, sin fines lucrativos, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierto al público y que lleva a cabo investigaciones que conciernen a los testimonios materiales del hombre y de su entorno, los adquiere, los conserva, los comunica y sobre todo los expone para fines de estudio, educación y disfrute. (p. 12).

Definición que ha influenciado en el ámbito especialmente educativo a las que se han sucedido otras que incluyen términos como analizar, preservar y presentar objetos pertenecientes al patrimonio natural y cultural.

Los museos por sus características son generalmente de arte o especializados, son instituciones públicas de carácter permanente que están al servicio de la sociedad “abiertas a un público que adquiere, conserva, investiga, comunica, expone o exhiben, ya sea con propósitos de estudio, educación y deleite, colecciones de arte, científicas y otras, siempre con un valor cultural”. (Trias, 1976. p. 55). Además se constituyen en entidades de educación paralela en lo cultural-artístico para

conservar y valorar el patrimonio intelectual, artístico y para hacer más eficientes los nexos de comunicación con una considerable cantidad de personas o al menos los que son parte del sistema educativo y artístico.

Para reconocerlos como museos, estos, desde su misma infraestructura física debe ser especial ya sea para crear o adaptar los espacios, situación que revierte complejidad debido a que unos tienen y en otros deben poseer una estructura organizacional independiente que derive de políticas culturales de las instituciones públicas nacionales o locales y que para categorizarlos como museos deben reunir características mínimas que demandan de múltiples atenciones con personal especializado, como: museólogo, restauradores, curadores, historiadores, educadores, personal administrativo y de apoyo, que se planteen como verdadero objetivo la re-valorización de la cultura, lo educativo, la investigación, difusión, etc. Resulta de especial relevancia, casi decisivo, el espacio que se destina a una obra artística dentro del museo o galería, porque las dimensiones físicas de esta determinan las condiciones espaciales mínimas para su exhibición.

Otro aspecto importante en la meticulosa condición para la exposición de obras artísticas, es la climatización e iluminación técnicamente recomendada: los valores estandarizados se situarían en: 150 lux (*180 000 lux/hora por año*) en pinturas, y 50 lux (*120 000 lux/hora por año*) para obra sobre papel y objetos sensibles, (se denomina lux a la unidad de medida de la iluminancia que equivale a un lumen por metro cuadrado). Por otra parte, los niveles del termo-hidrógrafo deberían de

situarse entre los valores de 18% y 60% de humedad relativa, características que variarán de acuerdo al espacio físico y condiciones climáticas del lugar geográfico en donde se encuentren los museos y galerías.

Indistintamente cual fuese la clasificación y características de los museos y galerías, estas se constituyen en instituciones trascendentales que de acuerdo a su organización deben contribuir a ser parte de una mejor condición de vida, educación y goce estético de los ciudadanos. Son lugares especiales que posibilitan ser parte del mundo perceptivo e interpretativo de símbolos y signos (metáforas) que encontramos en la ciudad y que nos acercan al complejo mundo de los significados que produce el hombre y que definen las identidades culturales, esto hace que lo que se expone y sucede en los museos y galerías sean verdaderos acontecimientos.

III.1. El espacio urbano: características y función.

“Con el lenguaje, la ciudad es la más grande obra de arte creada por el hombre”.

Lewis Mumford

La ciudad es una realidad compleja que integra: lo social, el conjunto de ciudadanos, y el componente estético, de cómo se la observa y se la identifica. En esta existen espacios socialmente públicos de residencia, trabajo y lúdicos: parques, lugares de esparcimiento; espacios para el descanso: plazas de diversión y comercio; espacios de protocolo, para la diversificación de la cultura cívica como: las

plazas públicas de concentración masiva, calles para la realización de eventos, desfiles, ritos religiosos, procesiones, marchas políticas, entre otros, pero también están los espacios privados de acceso exclusivamente particular-familiar.

A partir de las primeras décadas del s. XX, según Ángeles Layuno (1997), arte y arquitectura de manera conjunta generaron una nueva estética que influiría en los modos y formas de ver y/o exponer, esto ha hecho que toda ciudad está condicionada a planificar y/o rediseñar sus espacios para estar a tono con la contemporaneidad; ejemplo de aquello es la capital brasileña que es visibilizada como una obra de arte que muestra obras artísticas (*experimentos estéticos y simbólicos*) que evocan en sus espacios a la tierra, el agua, la luz; considerada una ciudad latinoamericana que vive múltiples posibilidades estéticas y que facilita a su público la aprehensión y valoración de los diferentes lenguajes.

Los avances generados a partir del aporte de Le Corbusier y Mies Van der Rohe a la arquitectura planteando una nueva alternativa museográfica, el *museo funcional* pensando en la integración de las diversas manifestaciones artísticas desde la dimensión estética y conceptual de los espacios expositivos, lo que no ocurre en ciudades pequeñas en donde se adaptan espacios para determinado evento. En Loja, el aporte de las instituciones públicas es muy limitado para crear espacios expositivos con una nueva arquitectura derivada de las nuevas tecnologías y corrientes contemporáneas. Debemos comprender entonces que los espacios expositivos a la vez que son destinatarios de obras artísticas, deben promover

transformaciones para lograr encuentros y unión social, que permitan fortalecer los vínculos del artista-sociedad para garantizar ese intercambio y valoración del producto artístico.

En estos espacios públicos también converge lo multiétnico, diverso y sobre todo incluyente, deben ser lugares para actividades y eventos culturales que permitan una interrelación social, religiosa, comercial o de cualquier otra índole, en los que se involucran ciudadanos inclusive que nada tienen que ver con estas actividades, pero que indirectamente son partícipes de ese trabajo que se muestran a propios y extraños de lo que cada ciudad produce y le caracteriza.

Además de ese espacio urbano dinámico y heterogéneo también se reconoce a la calle como un subespacio para la apropiación transitoria en donde existan formas de interacción social temporales destinadas a actividades relacionadas con el comercio y actos culturales como: teatro, *happening*, instalaciones e intervenciones artísticas, de igual manera se han abierto y utilizado parques convertidos en espacios de exposición de obras escultóricas permanentes (Parque Metropolitano de Quito).

Actualmente y de acuerdo a los múltiples cambios según Félix Manito (2006) se ha incorporado el concepto de *ciudad creativa* que integra y relaciona el patrimonio arquitectónico, productos y servicios culturales tradicionales con las industrias creativas combinadas para mejorar un estilo de vida, es decir abierto y tolerante con

la creatividad y diversidad. Muestra de ello en nuestro país está el Parque El Ejido en Quito, Las Peñas en Guayaquil, en donde los artistas encuentran un espacio de trabajo y públicos interesados en estas manifestaciones que tienen una vida cultural dinámica, allí se encuentran: galerías de arte, museos, tiendas y pequeñas salas de teatro, que conviven con las zonas comerciales y a la vez atraen a personas creativas, es decir son espacios de convivencia para personas de la ciudad y de otros lugares.

En este contexto las múltiples necesidades de expresión de los artistas han hecho que estos adopten posiciones más intrépidas para ocupar con su trabajo otros espacios públicos de las ciudades, hoy convertidas en espacios privilegiados para la puesta en escena de experiencias artísticas de lo urbano. Desde la visión contemporánea de Carlos Giménez (2012), la articulación del espacio público desde las nuevas ideas del pensamiento no deja de ser un ejercicio narrativo, una exploración de los desplazamientos que atraviesan la ciudad, es la nueva imagen, la reivindicación del usuario sobre el espacio que le toca vivir.

En nuestro medio lojano, de hecho se están incluyendo otros espacios para realizar exposiciones, conversatorios, promovidos por colectivos de jóvenes e involucrando a instituciones públicas y privadas interesadas por potenciar el hacer cultural realizando eventos sobre literatura, talleres de escritura, artes plásticas, música y el evento cumbre el Festival de las Artes Vivas en el mes de noviembre del 2016. Son espacios que no necesariamente se encuentran en el centro de la ciudad

sino que están en distintas partes de la misma, esto hace que se descentralice e integre a otros públicos en estos espacios, citamos a la Universidad Técnica Particular de Loja, a la Universidad Nacional de Loja, Centro Comercial Loja, locales para el comercio y casas privadas, etc.

En la ciudad de Loja existen espacios culturales tradicionales que pertenecen a las instituciones públicas (estatal – Museo de la Cultura Lojana, Municipio de Loja, Casa de la Cultura Ecuatoriana) y privadas (Universidad Técnica Particular de Loja), son espacios para difundir su patrimonio cultural, presentar la producción de los artistas y potenciar el conocimiento y valoración de las manifestaciones artísticas, aunque lamentablemente no existen galerías privadas.

III.1.1 Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja [1946].

Imagen 1: Quitama J. (2016) Edificio matriz de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja.

Fotografía: archivo del autor.

Según Paladines (2014), el núcleo provincial de la Casa de la Cultura de Loja, se crea gracias a las gestiones realizadas por el Dr. Benjamín Carrión y Lic. Alejandro Carrión, Presidente y miembro titular respectivamente de la matriz de la Casa de la Cultura. Como institución ha propiciado la presencia de la juventud, la igualdad de género, la interculturalidad y el fortalecimiento de la identidad cultural mediante publicaciones y eventos que profundizan las líneas programáticas de difusión, promoción e integración cultural de las diversas manifestaciones artísticas entre la población, cumpliendo con dignidad y eficiencia el legado de su creador el Maestro Benjamín Carrión:

MISIÓN: Preservar, promover, fomentar, investigar y difundir el arte, ciencia y patrimonio cultural ecuatoriano con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la identidad nacional.

VISIÓN: Ser referente a nivel nacional e internacional en el desarrollo y proyección del arte ciencia y patrimonio cultural ecuatoriano con personal comprometido de elevada capacidad profesional ética y moral. Sistemas de gestión efectivos tecnología e infraestructura moderna y participación de la sociedad.

Objetivo estratégico institucional.

1. Incrementar la difusión cultural de nuestro país en todos sus ámbitos, a los habitantes de la provincia de Loja.

2. Estrategia: mantener la publicación de obras literarias, realización de eventos culturales, difusión de la memoria fílmica del país y fondo bibliográfico.

Además dispone de servicios como la biblioteca Máximo Agustín Aguirre con 9700 libros y 3050 revistas; hemeroteca desde (1950); videoteca, con 199 videos documentales; pinacoteca con obras de artistas locales, nacionales e internacionales; centro de producción audiovisual; imprenta taller gráfico editorial Gustavo A. Serrano; auditorio Pablo Palacio, las Galerías Eduardo Kingman Riofrío y Enrique Garrido, Sala de Cine y Teatro El Dorado (2001). Además se dictan talleres de: guitarra clásica y popular, de danza, artes plásticas, canto, de literatura, visuales y escénicas.

III.1.2 Museo de la Cultura Lojana [1986].

Imagen 2: Quitama J. (2016) Edificio Museo de la Cultura Lojana (Ministerio de Cultura).

Fotografía: archivo del autor.

El Museo de la Cultura Lojana, con nueva museografía abrió sus puertas el 17 de noviembre de 1995 y funciona con un enfoque didáctico de la historia y cultura lojana, resaltando lo que le distingue y caracteriza a Loja. Las tres primeras salas dedicadas a las culturas aborígenes hasta la presencia incásica son ejemplos nobles de su creatividad; las otras salas se ocupan de Loja, siglos XIX y XX con énfasis en la contribución lojana al desarrollo cultural del Ecuador. Cuenta con una biblioteca, videoteca y una sala de exposiciones temporales en donde exponen artistas locales y nacionales. Otros servicios culturales que incluyen la organización de talleres artesanales, conciertos didácticos y otros (Ecuador a colores, 2012).

III.1.3 Museo Puerta de la Ciudad [1998-1999].

Imagen 3: Quitama J. (2016) Edificio Museo Puerta de la Ciudad (Municipio de Loja).

Fotografía: archivo del autor.

Para E. Aguirre (2016) el Museo Puerta de la Ciudad inicia su funcionamiento en el año 2001, tiene tres salas de exposiciones temporales, que han acogido a artistas plásticos locales, nacionales y extranjeros con exposiciones de pintura, escultura y artesanías de acuerdo a un cronograma previamente planificado con ingreso gratuito.

Tiene como misión fomentar las artes y promocionar al artista plástico, el espacio físico adecuado y moderno que permite fomentar las diversas manifestaciones culturales de artes plásticas, a través de exposiciones itinerantes de gran calidad, ofrecer al visitante nacional y extranjero el disfrute y entretenimiento cultural con la exposición física de nuestra identidad local.

Entre los servicios más importantes están:

- Galería permanente de arqueología, se destacan principalmente herramientas y armas elaboradas en materiales de piedra y metal, pertenecientes a las culturas prehispánicas y cerámicas incaica, y;
- Salón numismático.

III.1.4 Museo de las Conceptas Loja [1597].

Imagen 4: Quitama J. (2016) Edificio Museo de las Conceptas de Loja.

Fotografía: archivo del autor.

Según Ordoñez (2013) es conocido como el Monasterio de las concepcionistas de Loja, tiene su origen en 1976, y fue posterior a la visita de religiosos que encontraron dispersos pinturas, esculturas, vestimenta; desde ese entonces se fueron guardando de manera organizada pensando en que se debía tener un museo. Y es en la administración del alcalde Jorge Bailón quien acuerda con las religiosas que se haga el museo y que la casona continúe perteneciendo a las madres Conceptas, en virtud de aquello se realiza la restauración conservando íntegramente la estructura, inaugurando el Museo el 8 de diciembre del 2006 con una colección del s. XVII, de escultura, retablos recubiertos con pan de oro (1702)

que pertenecen a la escuela quiteña y cuzqueña, con influencia de la escuela española e italiana. Los visitantes en su mayoría son extranjeros y de otras ciudades de Ecuador.

III.1.5 Museo de la Universidad Técnica Particular de Loja [2004].

Imagen 5: Quitama J. (2016) Edificio del Museo de la Universidad Técnica Particular de Loja.

Fotografía: archivo del autor.

Desde su apertura se constituye en un espacio de encuentro armónico entre una muestra arqueológica completa de las culturas y épocas precolombinas del Ecuador, y las raíces étnicas propias de la identidad lojana, lugar en el que se recrea la tradición, y recupera la historia que se conjuga con la música, las letras y la plástica.

La misión del proyecto es la vinculación social de la Universidad a través de la cultura, y por objetivo crear los mecanismos para promover la investigación y difusión de las manifestaciones culturales de Loja y su provincia, recuperando, perennizando e incrementando el conocimiento sobre el patrimonio en pos de fortalecer su identidad.

El Museo de Arqueología y Lojanidad se inauguró en el 2005, para fomentar en los visitantes una relación histórica con los objetos en exhibición, creando una realidad que identifique rasgos comunes dentro de una sociedad, haciendo referencia de las personas, comunidades, vida, tiempo, cultura y tradiciones, sin dar únicamente un contexto cultural e histórico de las piezas.

Está conformado por dos elementos temáticos de exposición: arqueología ecuatoriana, que inició con 1600 piezas y actualmente con una colección de 4000 piezas. Y Lojanidad, en la que encontramos fotografías de personas ilustres, esculturas de madera, documentos e instrumentos musicales que se utilizaron en la antigüedad y se exponen en la primera planta.

Los objetivos del museo son:

- Exponer piezas arqueológicas correspondientes a las culturas prehispánicas del Ecuador.

- Concienciar sobre el proceso cultural de Lojanidad muy propio de la ciudad y provincia.
- Mixticidad y relación del elemento arqueológico con los de Lojanidad, los más representativos de la provincia.
- Fomentar, de manera didáctica, el patrimonio cultural tangible e intangible del Ecuador y la provincia de Loja.

El Museo se distribuye en tres plantas, las piezas de Lojanidad se exhiben en la primera planta donde también se presentan exposiciones itinerantes, las piezas de arqueología ecuatoriana tienen su espacio en la segunda y tercera planta, están divididas por facetas de acuerdo a la cultura y periodo histórico que representan, para lograr que los visitantes puedan hacer un recorrido auto-guiado.

El Museo procura conseguir el dinamismo necesario para su constante innovación, e integra el conocimiento humano con la técnica dentro de un enfoque lúdico que facilite la visualización del proceso educativo planteado, al que asisten personas particulares, docentes, e invitados de otros países, profesores y estudiantes de escuelas y colegios de la ciudad, para apreciar su colección (Información, UTPL).

Estos son los únicos centros expositivos de la ciudad de Loja para una población de 214 855 habitantes (INEC, 2010). Las instituciones citadas son parte de una estructura orgánico-funcional estatal, en este sentido obedecen a la situación

política de las autoridades de turno y no a lineamientos de una política cultural definida, dejando entrever que en lo que corresponde a estos centros vinculados con el quehacer artístico no tienen independencia en el trabajo que es estrictamente profesional y técnico. Al no existir políticas no poseen un presupuesto que les permita realizar gestión y difusión de manera planificada para que su accionar sea más eficiente, como también exista una relación, entendimiento y trabajo conjunto con los hacedores de obras y proyectos artísticos, de continuar trabajando así, solo se vuelven instituciones facilitadoras de servicios.

III.2. Prácticas y ritos en el espacio expositivo en Loja

Hemos hablado de la ciudad, características, estructura y función, en este apartado analizaremos de manera general sus múltiples espacios en donde el hombre según sus necesidades desarrolla sus actividades cotidianas. Somos una sociedad vinculada con la tecnología, con lo material, para generar recursos económicos, esto hace que paradójica y parcialmente se encuentre alejada de lo espiritual y que directamente ha influido en el espectro cultural y creación de espacios para la interacción social y cultural. No se ha pensado en el ser humano que además de la necesidad de tenencia material tiene un producto artístico para exhibir, mostrar, exponer, enseñar, dar importancia y destacar lo que hace para establecer un diálogo entre objeto-espectador como parte de la cotidianidad.

Esa cotidianidad del hombre se ve reflejada en la convivencia (acto de existir), porque el ser humano es un ser bio-psico-social, destinado a la interacción y relación de armonía con otros individuos en un espacio para promover su bienestar. Es importante destacar que, pese a todas las capacidades y características sociales de los individuos, suele ser difícil esta convivencia, debido a que muchas opiniones e ideas interactúan de manera permanente y ponerse de acuerdo sin perder su integridad es algo complejo; sin embargo, las múltiples tensiones se regulan y solucionan mediante el diálogo que desde el punto de vista cultural, en el medio de los artistas si tiene su relativa complejidad, por las propias características ideológicas.

Es que esta vivencia también tiene que ver con lo intercultural (relación interétnica), existente entre personas, grupos o instituciones con características culturales y/o étnicos, entre mestizos, indígenas, afrodescendientes, y otros. En el contexto lojano la convivencia tiene vínculos desde el multiculturalismo para valorar la diversidad, reconocer la igualdad de trato y oportunidad para todos, sin discriminación, respeto por el otro, solo motivados por el desarrollo, fortalecimiento y difusión de la cultura. Para ello se requiere que la sociedad o parte de ella integrarla en lo artístico (proyectos), trabajar desde la ciudadanía para que los sujetos se reconozcan y relacionen como libres e iguales, con derechos y deberes, como miembros de una comunidad sociopolítica. Con propiedad, Diego Jaramillo (2007), como director curatorial de la IX Bienal de Cuenca manifestó: mirar nuestro devenir histórico espacio-temporal para gestar nuevos sentidos de lo urbano, que no

solo se construyen sobre la lógica de la homogenización de la sociedad y la cultura, bajo los modelos de vida occidental, sino evidenciar la otra cara de la globalización: la localización.

Todos los espacios y particularmente los expositivos por las características son para la sociabilidad (convivencia- coexistencia), esta última tiende a predominar en la vida social porque tiene mucho de positivo desde el punto de vista de la calidad de vida, puesto que supone vivir sin conflictos, aunque estos siguen ahí latentes, por lo que es necesaria esa interacción para que se genere sociabilidad, inclusive, aunque se manifieste esa interacción impera la desconfianza y hasta el rechazo expuestos a manifestaciones de agresión verbal, violencia física y hasta simbólica, aquí cabe citar realidades como: una escultura femenina desnuda que representaba a la Venus, ubicada en la parte central de la laguna del parque recreacional Jipiro (Loja) fue destruida y posteriormente remplazada por otra con características técnicas diferentes; otro ejemplo, cuando el compañero artista chileno Gerardo Sáez y un grupo de jóvenes pintaron en 1984 un mural en los exteriores de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Loja (UNL) como parte de la obra estaba una mujer dando a luz, esto lo consideraron irrespetuoso a la ciudadanía lojana por lo que se lanzó pintura sobre gran parte de este mural; posteriormente con similar actitud varias esculturas fueron desplazadas y hasta retiradas de sus espacios por considerarlas estéticamente impresentables al público, obviamente viene de personas de mentalidad conservadora y selectiva.

Imagen 6: Guamán R. (2016) Estudiante de la Etnia Saraguro.
Integrante de la Orquesta Filarmónica.
Carrera de Música UNL.

Imagen 7: Quitama J. (2015) Estudiante de la Etnia Saraguro.
Taller de pintura de la Carrera de Artes Plásticas UNL.
Fotografía: archivo del autor.

Estas prácticas negativas en las últimas décadas en la ciudad de Loja se están superando de manera positiva, los procesos de interacción y participación son cada vez más visibles entre los que cabe citar, existen jóvenes de Saraguro (imagen 6 y 7), que se están preparando profesionalmente en las instituciones de educación superior de la ciudad y país especialmente en las áreas humanistas y específicamente en la música y las artes plásticas, esto ha generado un cambio de actitud radical en la sociedad lojana y de Saraguro, más aún en los grupos o colectivos de arte y ciudadanía en general. Esta vinculación con la plástica y la música conlleva a que se presenten con su vestimenta para revalorizar su cultura y trabajar orientados a ser visibilizados en el contexto artístico local y proyectándose con bastante aceptación hacia otras ciudades, e inclusive la presencia de otros artistas nacionales y extranjeros que con su producción artística contribuyen con la cultura artística local.

Frente a esta realidad, el espacio se convierte en el elemento indispensable para la exposición, hoy los distinguimos como espacios expositivos alternativos que se les asigna esta connotación para diferenciar del comercial; en estos se recrea la convivencia entre objeto, lugar y significado, y que a lo largo del tiempo han generado grandes innovaciones desde lo creativo y tecnológico integrándose a diferentes espacios para salir de las formalidades museísticas o de las galerías que son utilizadas como escenarios para las distintas expresiones artísticas, haciendo que los límites entre público y artista no exista, creándose de esta manera una interacción constante y difusión cultural.

Hoy creemos que los protocolos establecidos para estos eventos han sobrepasado los límites que imponía el pasado museográfico ortodoxo, somos testigos de la existencia de esa ruptura con las tendencias tradicionales en el montaje de exposiciones. Actualmente la museología se nutre fuera de los museos porque podemos aplicar a diversos aspectos de la realidad material, solo hay que tener muy claro la intención y finalidad de una exposición que hay que mostrar, cómo hacerlo, con qué medios y cuál es el destino de esta. Este resultado será producto de los criterios de innovación de los artistas creadores multidisciplinarios tanto en los montajes y comisariados, permitiendo la posibilidad de que la obra esté más cerca del espectador.

Aunque actualmente algunos directivos se aferran a que el museo o galería conserve los protocolos tradicionales, otros se alían hacia la perspectiva a futuro con una visión clara que estos deben ser espacios de interconexión más dinámicos entre artistas y sociedad. Esto implica una redefinición del espacio expositivo para un nuevo público, más activo y catalizador que está sujeto a otras condiciones temporales debido a la pluralidad y peculiaridad de las manifestaciones artísticas de como estas se presentan. Es que esta ampliación de los presupuestos artísticos y estéticos están beneficiando al arte y más aún al artista para crear desde esa *libertad* para ser directos y expresivos con el producto artístico, reflexionar y/o cuestionar la realidad tal cual se presenta, porque la exposición tiene que convertirse en un fenómeno comunicativo que recoge múltiples referencias y códigos visuales de la sociedad a la cual regresa y consume.

Entonces, muchos lugares tradicionales como museos y galerías, están perdiendo esa competencia aunque no total, porque los artistas están interesados cada vez más por otros espacios públicos. En la ciudad de Loja este fenómeno de a poco está gestándose de manera muy timorata, pero ya existen ejemplos como es el caso del Mercado Centro Comercial Loja, casas patrimoniales (privadas), *hall* de instituciones (Municipio y Gobernación de Loja), (Plaza de la Cultura de la Universidad Nacional de Loja) para tener un encuentro espontáneo con la gente. Esos espacios expositivos están generando cambios de actitud en el público, como también en las habituales programaciones, para posibilitar y facilitar al espectador diálogos constructivos en donde sea la obra y discursos los verdaderos protagonistas, porque la obra actual deja de estar atada a un procedimiento único al igual que otros lenguajes como las instalaciones, *performances* y otros soportes que condicionan los nuevos modos de configurar su montaje.

Así, el cambio de actitud del público está siendo determinante, se ha convertido en un actor dinámico y necesario de todo contexto expositivo, aunque también existe la preocupación porque este visitante-espectador tenga un concepto relativamente claro sobre cultura, manifestaciones artísticas y los cambios que generan los nuevos lenguajes del arte, situación que se tratará de superar con el tiempo porque el hecho de que carece de una educación visual no quiere decir que sea inculto.

Entonces los museos y galerías ya no deben ser solamente un depósito de obras, sino una parte activa y sensible de la comunidad, un agente de cambio, que

impulse las relaciones sociales, fomente un mayor grado de intervención, en la construcción de la cultura e identidad artística y por tanto de nuestra memoria colectiva.

En los distintos eventos artísticos también los protocolos han tenido un desfase y producido una involución en los componentes del sistema arte, debido a que hasta la actualidad muchos cambios no son visibles como: salones de dibujo, pintura, escultura y otros, más bien han sido moderados en trabajar desde la óptica del arte moderno, demostrando una actitud muy conservadora, en razón de que los cambios que existen en el sistema arte a nivel universal son muy explícitos. Al referirnos al protocolo de recepción y difusión de los eventos artísticos-exposiciones, muchas veces comentados y permanentemente criticados porque son considerados hasta folclóricos de manera despectiva, el relato de la programación que incluyen intervenciones no autorizadas (delegados), discursos pre elaborados con un contenido para el adulto, el aplauso benevolente, la felicitación sin argumento, un brindis sobre qué y para qué, un marco musical innecesario que distorsiona y distrae la esencia de lo que la muestra quiere concentrar que la miren y mirarse desde la visión crítica del especializado o del espectador inquieto, con pre-conceptos que posibilitan percibir las cosas de manera diferente, y la entrega de un catálogo que habla más de la trayectoria del artista que argumentos fundamentados de la obra.

Por todo lo citado, amerita un cambio de actitud radical, que debería ser gestado desde los artistas y de personas que conocen y pertenecen a este sistema arte,

superar criterios improvisados, ambiguos que en nada contribuyen al aspecto muy importante de la cultura artística como es la educación de la sociedad, porque hoy debemos actuar bajo el criterio de cambios que la obra requiere y/o el artista presenta.

III.3. Relaciones y tensiones entre obra contemporánea-artista-público en Loja.

Imagen 8: Quitama Gina. (2016) Vista panorámica de la ciudad de Loja. (El Pedestal sector occidente)

La esencia del ser humano se refleja en el conjunto de ideas, acciones, sentimientos, preocupaciones, valores, entre otros, que necesitan de una pluralidad de personas para que se genere convivencia, contexto en el que aparecerán contradicciones o tensiones. Como parte de esta realidad es el sistema arte en el que artista-obra-espectador viven una interacción permanente.

G. Vilar (2005) identifica estas tensiones en varios discursos de filósofos en donde se encuentran ambigüedades y hasta contradicciones en aspectos teóricos que son visibles para el lector:

Normalmente no hablaría de (contradicciones) o de (dialéctica) sino que veo esto como una cuestión de “tensiones”. Porque es probable que después de la postmodernidad no se imponga ni domine ningún tipo de crítica de arte, no lleguemos a una “síntesis” de las contradicciones, o a un nuevo resultado para el paralelogramo de tensiones. Estas tensiones, sin embargo, generan esas disonancias que cada lector puede fácilmente percibir cuando lee los ensayos de Danto. (p.129).

Sobre todo, desde cuando se habla de arte contemporáneo se manifestó con evidentes muestras de ruptura frente a la práctica artística convencional, creándose un nuevo espacio para la reflexión y discusión sobre las nuevas corrientes, promoviéndose la diversidad creativa que implica nuevos desafíos para los propios artistas que tienen una idea muy clara de cómo ha de relacionarse su obra respecto al espectador, espacio y disposición que ocupará.

Esas disonancias se generan en cada lector y esto se puede fácilmente percibir cuando estudiamos ensayos de varios filósofos respecto a los componentes del mundo-arte desde la teoría de Danto, que muy a pesar de múltiples

cuestionamientos deja abierta la posibilidad de una definición del arte desde la filosofía. ¿Qué se ganaría con una definición de arte? ¿Cómo trastocaría el sistema arte? Creo que sigue siendo enriquecedor continuar discutiendo sobre estas tensiones antes que la fría y pasiva actitud conservadora que se tiene frente a la dinámica del arte desde la creatividad de su actor principal, el artista.

Si bien es cierto que el discurso del arte, vive para muchos una pérdida de matices ideológicos, pero que sin embargo no está por demás citar un referente que viene orientando este trabajo en la línea de una aproximación hacia lo que en el marco de la vivencia se entiende por arte y es muy pertinente:

El arte es una práctica social, basada en raíces antropológicas muy profundas, cuya esencia consiste en un uso determinado de algún tipo de lenguaje, sea natural o artificial, que se manifiesta en una multiplicidad de habilidades, géneros y técnicas, todos ellos sometidos a las leyes propias de la producción económica de cada época o momento histórico, cuya principal virtualidad es producir placer a su autor y su destinatario, que tiene carácter acumulativo en el seno de la cultura humana, y que es la fuente de una actividad reflexiva y meditativa que lleva al ser humano a pensar en su propia realidad como individuo y en las finalidades que, como ser social, tiene planteadas o pueda plantearse. (Aranda. 2004. p. 130).

Para que exista arte tiene que haber el ser humano como productor o como espectador de la obra artística, esto hace que se produzca esa interacción y forma de relación entre pensamiento y realidad. Desde esta óptica, el arte existe porque vivimos en esa tensión entre lo que *deseamos* y *lo que nos falta*, esto impulsa el acto creativo y es que una nueva mirada sobre el arte puede ayudar a comprender las encrucijadas actuales.

En este marco de tensiones, discusiones, tampoco ha sido superado ese vacío dejado por la estética moderna relacionada con la fragmentación de la obra, para mirarla y leerla de acuerdo a principios establecidos. Desde la versión de Danto, considera que la interpretación es parte constitutiva de la obra, sin ella no hay arte, así: determina una interpretación superficial (*surface*) que consiste en lo que el artista cree que ha hecho, es decir, coincide con las intenciones del artista, con la propia descripción o representación mental que se hace de su obra, se apoya en aquello que dijo o pudo haber querido decir; mientras que la interpretación profunda (*deep*) se refiere a lo que va por debajo o por la interioridad, por el contrario, no dispone de esa autoridad, no la dominamos y apenas comprendemos, esta lectura de obra va más allá del nivel de la superficie proporcionando múltiples lecturas, muy distinta a la de la interpretación superficial, lecturas que emergen de un marco conceptual determinado y de una teoría que la fundamente: marxismo, feminismo, estructuralismo, existencialismo, etc., y que desde mi práctica artística es el existencialismo corriente del s. XX que tiene un marcado interés por el ser humano (su ser y hacer) es la forma abierta de libertad en la cual se desarrolla como ser-

tiempo y porque siempre está realizándose, proyectándose desde la relación e intersubjetividad (visión humanista) que no le convierte al ser humano ni en cosa tampoco en concepto porque la existencia precede a la esencia en la cual se desarrolla la práctica artística desde el contexto humanista de las artes.

Desde hace tiempo atrás en nuestro país se vienen desarrollando experiencias muy importantes presentadas por colectivos que interrelacionan arte- transformación social y cultural, en la que artistas comprometidos socialmente y sectores comunitarios participan activamente en estos procesos creativos colectivos utilizando lugares seleccionados de manera directa en donde el espectador vive/transita, esto posibilita interactuar, un ejemplo de aquello son los proyectos observados en Quito, Guayaquil y en la Bienal de Cuenca, que recurren a diversos medios para crear una experiencia conceptual y temporal, en espacios efímeros que sirven como elemento de comunicación cultural *in situ*, con obras temporales que permiten al artista en pocos momentos expresarse y exhibir su trabajo. Las instalaciones e intervenciones toman cada vez más fuerza, porque hay una mayor conciencia, aceptación y participación ciudadana que les identifica y de manera espontánea se posicionan ante una determinada situación, estas prácticas artísticas rompen con la idea del arte erudito, de *élite*, esto precisa también que el sentido de una obra no se agota con el autor, sino con el pueblo, así el artista cumple con una finalidad social y política de concienciación mas no de producción de objetos que produzca en los espectadores respuestas perceptivas, emotivas y reflexivas.

Pero a pesar de lo citado, la actitud que prevalece en el público es la indiferencia, la interrogante, aunque la pintura continúa siendo el enganche posibilitando cambios hacia otros espacios y miradas que contribuyan al desarrollo de una conciencia crítica como parte de la transición para encontrar alternativas de expresión y esto lo encontramos en las bienales y salones. Como es habitual, ante una obra de arte, lo más probable es que como espectador de forma simultánea y a la primera impresión se pregunte sobre la intencionalidad o el propósito del autor, qué es lo que quiere significar, simbolizar, comunicar y/o, ¿cómo el artista logra materializar, estructural y técnicamente el producto -o acción- que se exhibe?, para finalmente reflexionar sobre la estructura y organización formal desde el juicio personal sobre los componentes que se conjugan al interior de la obra-propuesta, intentando descifrar en todo momento el sentido estético y contexto de la obra en el cual momentáneamente está involucrado.

Pese a todos los esfuerzos de instituciones aunque de manera aislada inclusive de los mismos artistas, no se logra llamar la atención a la gran mayoría de la ciudadanía lojana que prefiere ser parte de actos de ocio cotidianos irrelevantes, en razón de aquello continúa siendo limitado el número de ciudadanos que se acercan a los museos y galerías.

Pero es necesario insistir que bajo la premisa de que por naturaleza el hombre necesita otros espacios, porque la vida misma es expansiva, entonces buscará otros espacios y mirar otras realidades. Artísticamente desde la realización de

instalaciones, *body art*, video arte, objetos artísticos, *site specific*, *performance*, creación digital, nuevas tecnologías en general, si bien son referentes que inquietan y promueven el acto creativo, continúan creando polémica en espacios como las ciudades que son muy conservadoras. Los resultados de la transformación cultural lojana son pausados, la práctica artística y discursos están cambiando los vínculos tradicionales con el público, se busca otros espacios para exponer, se reflexiona y produce algo más para identificarse localmente, contextualizando los problemas de la comunidad de un modo diferente ante la mirada del espectador con la finalidad de que este piense y actúe. También quienes ejercen la crítica y curaduría desde su visión están aceptando que el arte participativo es la versión actualizada de un arte político, en donde involucran al público a participar del trabajo creativo, este hecho genera nuevas relaciones sociales inclusive hasta de resistencia.

La realización de eventos como es el caso de los encuentros de cultura, Salón Nacional de Pintura Eduardo Kingman Riofrío y conferencias organizados por la Universidad Nacional de Loja, en donde concentraba la producción más actual de la pintura ecuatoriana; salones de pintura, escultura y dibujo promovidos por la Casa de la Cultura núcleo de Loja y la Binacional de pintura organizado por la Asociación de Artistas Plásticos y Visuales de Loja (presencia de colectivos de arte del norte del Perú) han contribuido enormemente en el cambio de actitud y diferentes miradas de trabajar y presentar una obra, soportes, técnicas, materiales, concepto, mensaje, etc., otro aspecto importante la realización de la Bienal de Cuenca que es visitada por docentes y estudiantes universitarios, pero no ha sido determinante para

despertar en los jóvenes una práctica artística diferente, esto debido a la actitud conservadora de sus docentes, sin embargo pocos son los jóvenes que están enrumbando un trabajo diferente ya sea integrado o presentando proyectos en convocatorias nacionales y un trabajo dentro de la ciudad como los siguientes:

Imagen 9: Klever A. (2011).
Exposición: La “Churonita” pétalos de rosas en el Centro Comercial Municipal de Loja (espacio interior)
Participación: propietarios que venden flores.

Fotografía: archivo Rina Guamán

Este proyecto (imagen 9) según J. Arias (2011) enfoca un ícono social religioso que de acuerdo a su base sociológica-antropológica y del imaginario colectivo se asocia a la Virgen de El Cisne con Loja, en esta exposición participaron once artistas lojanos.

Imagen 10: Guamán R. (2012)

Exposición: Códigos Visuales Proyecto pintura-Instalación -sal- interactivo. Rina Guamán, Julio Quitama y Néstor Ayala.

Lugar: Museo Puerta de la Ciudad (foto estudiantes COMIL 5 –Loja)

Fotografía: archivo del autor

Imagen 11 y 12: Quitama J. (2015)

Exposición: Instalación Proyecto Bosque Encantado.

Lugar: Archivo Histórico de Loja

Participación de 50 artistas de Loja.

Fotografía: archivo del autor

Con estas pocas experiencias se pretende activar esta fase de la democratización del arte-público, además de la educación vincular el arte y sus distintas manifestaciones hacia la extensión de las formas de consumo cultural en varios espacios y sectores de la población y en el mismo ámbito la democratización de los valores artísticos con la participación de otras instituciones, más aun cuando a través de los *mass media* el arte está en todas partes debido a la influencia de las nuevas tecnologías que han extendido la llamada *cultura visual*.

Reconocer que el arte contemporáneo apareció desafiante, en el sentido de no ser categorizado, inclusive lo consideran como un nuevo sincretismo en donde se

expresa la complejidad emocional y social –*objetividad social*–, que lo hace difícil encasillar dentro de una sola actividad creativa, del -*sistema arte*-. Respecto a la obra de arte se trata de superar el criterio respecto a que debe proporcionar pautas objetivas u objetivables para el espectador para que pueda llegar a un cierto consenso o definición provisional y comprenda por qué determinada obra forma parte del sistema arte. Es que precisamente por las características citadas se producen diversidad de lecturas que se generan en el espectador; y que desde la mirada del contexto actual no es la materia, la forma, el estilo, el lenguaje que la definen como tal, hecho que también desafía la capacidad de comprensión debido a ese libre juego en donde está la imaginación, aunque en este sentido para muchos y que personalmente no lo comparto que al espectador se deja despojado de argumentos para el goce estético.

La producción de los artistas actuales está para interactuar con los individuos en la calle, en la plaza, en otros espacios, para que mire y escuche, así el arte se proyecta a otros modos de mirar el mundo, ampliando ese contenido hacia la crítica, al cuestionamiento, la protesta, etc. Solo con el cambio de actitud en los integrantes del sistema arte se tratará de superar el criterio de que lo romántico y clásico es excelente y lo contemporáneo es malo o viceversa; necesidad que surge por generar cambios e impacto en la sensibilidad de los espectadores tradicionales para superar las dificultades en la aceptación de una obra artística tradicional-clásica a una alternativa-propositiva, allí son muy marcadas las tensiones y se produce la fragmentación del arte y sus públicos, entonces el arte y los artistas, tienen un

compromiso ético, sin dogmatismos ni falsificaciones, es que se están produciendo obras artísticas con nuevos lenguajes que dejan ver investigación, búsqueda y sobre todo nuevas relaciones con los públicos.

Uno de los problemas a superar en nuestro medio, considero así, es que existe la injerencia política en designar funcionarios no capacitados que no conocen el contexto de lo que en realidad deben hacer los museos y galerías. Se debe actuar con responsabilidad ya que no se está perjudicando a un grupo de artistas sino a la sociedad en general, en tal virtud se debe designar directivos que desempeñen las funciones de: curador, restaurador, diseñador o educador, pero ante todo, un museólogo con conceptos especializados, habilidad y empatía para ver y trabajar con idea desde los otros. Ser una persona capaz de proyectarse en los diversos ámbitos de la comunicación, un profesional curador que interprete la historia y la significación del objeto con un punto de vista que es el que transmitirá a los visitantes y un crítico e historiador del arte- educador que establezca un nexo entre la obra de arte y sus públicos.

Se observa en las personas responsables de estas instituciones ciertas actitudes injustificadas al tratar de obstaculizar y no permitir la realización de exposiciones, continúan generado una relación improductiva entre los artistas e instituciones que con censuras previas basadas únicamente en caprichos de autoridades están demostrando que no existe ese compromiso desde las instituciones por comprender el contexto de las nuevas propuestas, porque los

responsables de los departamentos de cultura no están preocupados por asumir con responsabilidad y ser parte de los cambios que se continúan generando desde los colectivos de arte.

Entonces, las instituciones culturales y educativas (carreras de Artes) deben constituirse en motivadoras de la diversidad de públicos, para comunicar el pasado, comprender el presente y las expectativas de un futuro mejor, dependerán del personal especializado para ser parte y hasta influir en los cambios sociales y culturales. Es el momento clave para repensar y trabajar en planificaciones concretas y viables desde las instituciones y artistas dedicados a conquistar los públicos a través de los distintos eventos.

III.4. Signos y símbolos reconocibles para el público lojano.

Desde una visión amplia reconocemos que cultura es toda creación del ser humano y resultado de la invención social, conservada y transmitida a través de la comunicación y el lenguaje; es un componente complejo que incluye conocimientos, la moral, creencias, costumbres, etc., es decir las capacidades adquiridas y producidas por el hombre como miembro de la sociedad.

Todos percibimos la ciudad (contexto) desde los sentidos, la caminamos, la oímos, la vemos, la olemos, la tocamos, la sentimos, desde esta y de manera permanente registramos in-conscientemente estructuras mentales –imágenes– que ayudan desde la memoria a entender el espacio y su estructura, reconociendo

formas, colores, texturas, luces, bordes, límites, proporciones, tamaños, otras formas y sentidos.

Todo lo que en la ciudad acontece, es el resultado de una práctica social de convivencia de personas, grupos sociales que se van estableciendo a partir de relaciones. Las personas viven en sociedad, por tanto, todo ser humano se relaciona con los demás, tiene momentos para compartir –convivencia– que muestra la inteligencia emocional de respeto hacia el otro, lo cual significa que la mujer y el hombre perciben, sienten y se apropian del espacio de una manera particular y diferenciada de acuerdo a intereses, oportunidades y tiempo libre. Se trata entonces de conocer sus particularidades del espacio en donde la sociedad construye signos y símbolos que se tornan en un constructo de realidades objetivas.

Parafraseando a Medina (1997) en la ciudad, todos sus espacios, calles, edificaciones como también las prácticas que realizan los sujetos, usos y circulación e itinerarios como también el comportamiento de sus habitantes son significantes. Entonces se hace evidente que ciudad y ser humano guardan entre sí una relación que las convierte en espacios para la convivencia, como un sistema social urbano que aborde tanto la solidaridad como el antagonismo, la semejanza como la diferencia en *continuun*, contexto social que muchas veces condiciona y hasta influye temporalmente en cómo vestimos, escuchamos música, cómo hablamos, alimentamos, es decir lo que queremos para nuestro futuro, esto hace que nos identifiquemos con unos y diferenciamos de otros.

Loja, no es ajena a lo que en otras ciudades se produce y recepta, en cada espacio encontramos productos que tienen una carga simbólica, significados implícitos y explícitos, desde el lenguaje cotidiano hasta el más complejo (obra artística) como producto elaborado por los artistas en sus más distintas manifestaciones. Y es que Loja, es una ciudad eminentemente religiosa, es allí en donde empieza su relación simbólica. Con plena experiencia se puede afirmar que es el primer acercamiento con los símbolos del arte religioso en la pintura y escultura de las vírgenes, santos, cruces, objetos rituales que se encuentran en las diferentes iglesias de la ciudad, con la que esta se identifica y convive, como parte de su cultura.

Así, la ciudadanía se la relaciona con su pasado y presente en muchos ámbitos en los que convive (instituciones, trabajos, espacios públicos, mercados, barrios, edificios, grupos de amigos, familias, y otros), en un marco de normas y códigos de comportamiento. Así también, desde lo contemporáneo forma parte de una cultura visual diversa en la que está presente la tecnología y a través de esta se vincula de manera directa e indirecta con todos los símbolos y signos que en la ciudad se observan como producto del ser humano desde el ámbito de la cotidianidad, que son de consumo cultural, estético y doméstico que se encuentran en los hogares, el espacio parcelado (edificios públicos y privados) tiendas, bares, farmacias, espacio discontinuo, elemento urbano: la calle peatonal, el paseo o rambla, la travesía, la plaza, el parque, la zona verde, el área natural, ambientes externos e internos, centros de intercambio, marcas, objetos funcionales y estéticos, con los cuales

tenemos una interrelación en los diversos espacios y que se convierten en elementos perceptuales para el trabajo cotidiano y artístico. Si bien el ambiente influye en el ser no lo determina, porque todos los grados de saber, de cultura, de situación, están vinculados con el objeto y los significados. Y es que como ya lo citamos anteriormente el hombre es un sistema y al mismo tiempo un símbolo complejo que desde su estructura posibilita reconocer y valorar su esencia, así también, la obra de arte es un signo producido.

CAPÍTULO IV: EL HOMBRE Y EL CONTEXTO URBANO (Propuesta artística)

La ciudad está conformada por una comunidad de seres humanos e integrada por muchos componentes y por ende una diversidad de significados y usos, es que permanentemente transitamos por los distintos lugares de esta, observando, conversando, trabajando, caminando en medio del bullicio, del silencio, de congraciarnos con lo bonito y molestarnos con lo feo, lo violento, en fin, de esto y mucho. Muy de acuerdo con lo que sintetizan Rowe y Koetter(1981), la ciudad es como un *collage* de carácter multiforme, abierta, crítica, receptiva a utopía y tradición, desde esta óptica también vivimos una estética que genera cambios en lo visual y experiencia estética de manera permanente.

Es en este medio en donde indudablemente el hombre asume un compromiso consigo mismo para adaptarse, interrelacionarse, prepararse y enfrentar dichos cambios. En lo artístico se evidencian los cambios cuando es manifiesta la capacidad del artista para transformar los objetos más cotidianos en significados como parte del sistema de imágenes expresadas en signos y símbolos a los cuales se les proporciona una pluralidad de significados y lecturas con la finalidad de perpetuar esa realidad a través de obras artísticas.

IV.1. Antecedentes de la propuesta.

Considerando que esta práctica artística se genera y relaciona con lo cultural, (compleja y heterogénea) y social en los ambientes urbanos, es desde donde surge ese proceso de apropiación de elementos en tanto sean para re-crear y expresar a través de imágenes artísticas la realidad construida orientada a provocar una vivencia estética (imaginación, reflexión crítica), y hasta un determinado comportamiento frente a estas manifestaciones artísticas.

Aunque no se trata de estar vinculado a un ismo en particular, mi trabajo artístico lo vengo realizando años atrás porque considero que los signos y símbolos en general son los que permiten la cognición y la designación de las cosas aunque algunos sean considerados sujetos abstractos, porque:

(...) son la forma de representación de todo lo que se produce en el pensamiento, bien sea como aprehensión del mundo exterior, producto de la fantasía o la creación cultural, o bien sea una elaboración en términos de la construcción del conocimiento, de organización afectiva, volitiva o de interacción social. (Niño, 2007, p.32).

Entonces, estos símbolos son medios para expresar la realidad, es decir mediatizarla, mientras que los signos son considerados tales en la medida en que estos se constituyen en medios para compartir o confrontar el conocimiento con

otros, que permitan comunicar –mensaje–. Como diría, U. Eco. (1992), estos sistemas de significación sirven para designar estados de mundos posibles, pero al mismo tiempo, los signos también son símbolos por cuanto representan las cosas en la mente y es hasta utópico cuando elaboramos un mundo paralelo al cotidiano desde otra mirada.

En la ciudad empieza el sencillo acto de percibir diferenciando la naturaleza como una entidad perfecta del artificio de productos y obras que se elaboran y que se les asignan significados tanto al objeto *cosa-funcional* y objeto *artístico- estético* respectivamente. Desde esta experiencia considero importante que la percepción e intuición como aspectos o fenómenos estructurales básicos para el proceso de creación artística porque se trata de percibir el entorno estéticamente debido a que la práctica artística y la experiencia estética son actos permanentes que están presentes en el artista. Aquí cabe citar la diferencia que James Gibson (1974) propone entre lo que es significativo culturalmente y lo que no es:

El problema de cómo percibimos el mundo visual puede ser dividido en dos, en primer lugar, la percepción del mundo sustancial o espacial, y en segundo lugar, la percepción del mundo de cosas útiles y significativas al que por lo común, prestamos atención. (p. 24).

Es que en este mundo de cosas significativas identificamos a: personas, lugares, objetos, señales o símbolos, es lo que muchas veces no necesariamente

prestamos atención a todo, sino en función de factores psicológicos, sociales o ambientales, y del mundo espacial colores texturas, formas, entre otras, y que cuando J. Gibson (1974) al momento de cuestionar la estética experimental demuestra que nuestra percepción es en realidad *selectiva* o *esquemática*, a la que denomina mundo visual y campo visual a la percepción literal.

Enmarcado en estos dos componentes e identificado el símbolo en la práctica artística se debe entender de una manera más general y es desde esta óptica que este proyecto artístico registra: letras, palabras, textos como marca o rasgo que identifica e inscribe lo simbólico, imágenes, ilustraciones, diagramas, mapas, intervención en muñecos, nichos, siluetas, hilos, entre otros., el uso de símbolos y signos para evocar, representar o hacer referencia a algo en donde se observe relaciones objetivas entre el significante y el significado (*forma de expresión y forma del contenido*) en el signo, mientras que en el sistema de símbolos se producen un conjunto de protocolos que sirven para clasificar, ordenar, representar y describir, entendiéndose que cada objeto-símbolo se refiere a algo que no es el mismo y está en lugar de otra cosa.

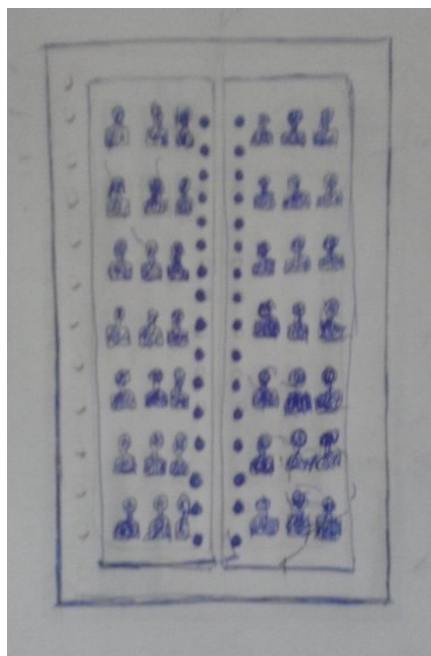
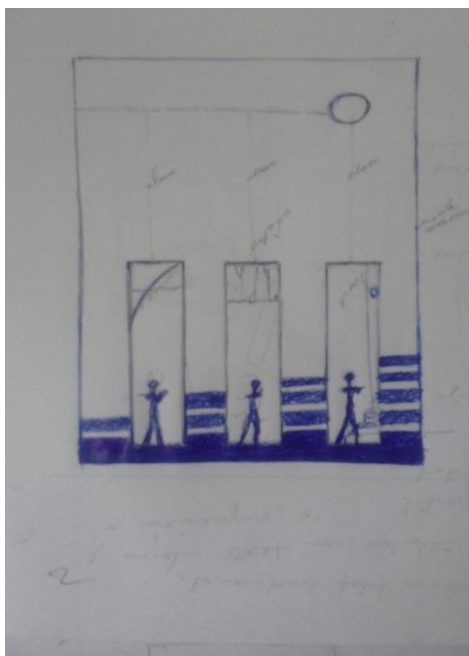
En las obras realizadas se hace referencia a la semiótica de las imágenes visuales desde lo cualitativo-plástico que no necesariamente son figurativas pero sí específicamente simbólicas que reflejan comportamientos posibles, sugeridos y hasta prohibidos llamados íconos simbólicos que están más allá del significado y de lo que representan para darles una función con determinadas características que

expresen o denoten algo, creando otras formas de objetividad social y estéticas acorde con las sensibilidades actuales, usando diversidad de medios y herramientas para interrelacionarnos con la sociedad en diversos espacios expositivos.

Toda la información visual (elementos) ha sido sometida a un proceso de selección para sistematizarlos a través de bocetos y posteriormente en la construcción definitiva de la obra mediante la apropiación de una serie de imágenes, formas conocidas y reconocidas que permiten hablar de asuntos que nos rodean, de iconos convertidos en ídolos de masas y otros que necesitan ser descifrados por el espectador no solo para entender su significado real sino para comprender el valor de representación que posibilita variedad de argumentos, lecturas y reconocer que el arte es una síntesis y referente del mundo en que se vive.

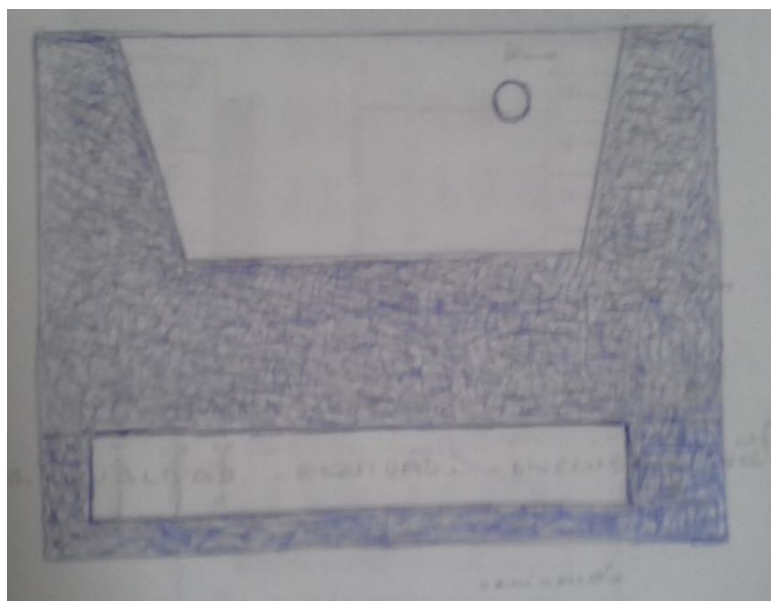
Proceso de bocetaje:

Imagen 13 y 14: Quitama J. (2016)

Boceto: para obra pictórica

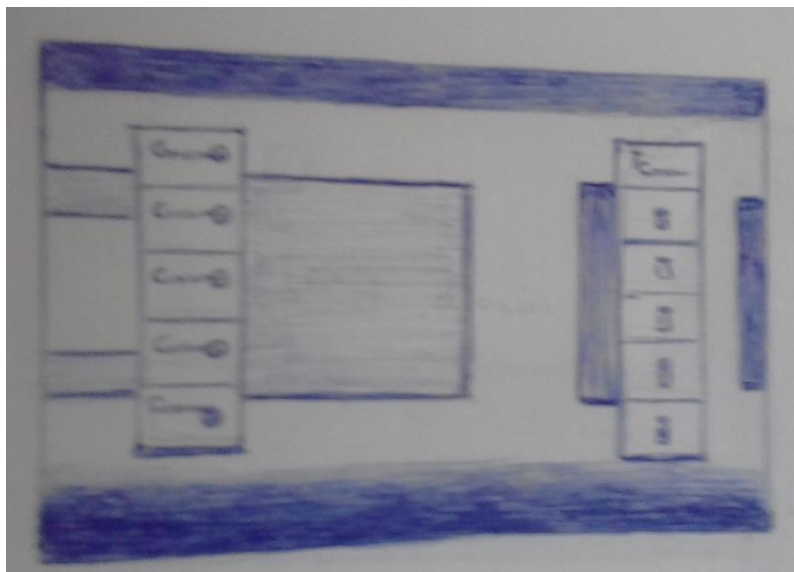
Fotografía: archivo del autor

Imagen 15: Quitama J. (2016)

Boceto: para obra pictórica

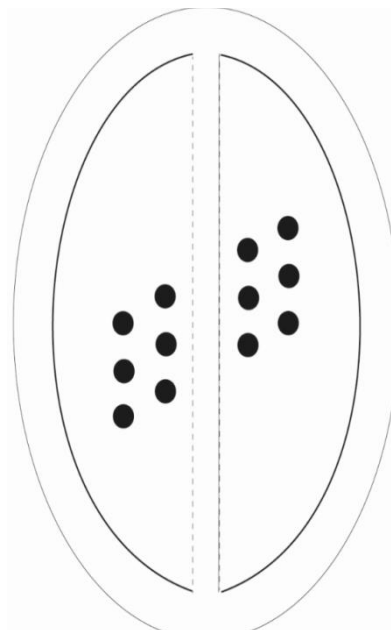
Fotografía: archivo del autor

Imagen 16: Quitama J. (2016)
Boceto: para obra pictórica
Fotografía: archivo del autor

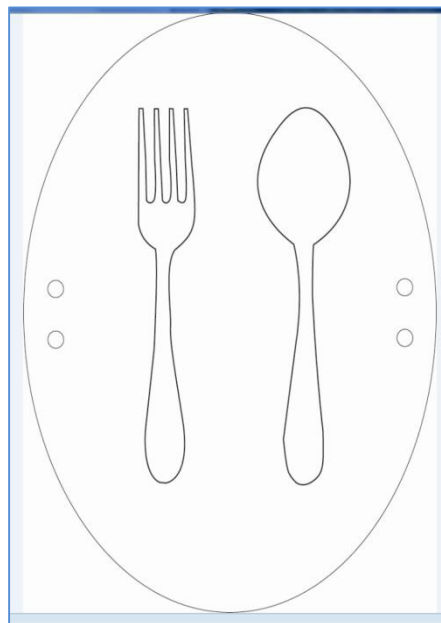
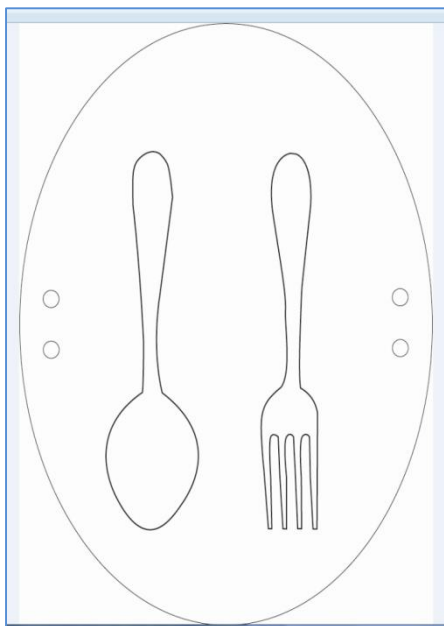

Imagen 17: Quitama J. (2016)
Boceto: para obra pictórica
Fotografía: archivo del autor

Imagen 18: Quitama J. (2016)
Diseño: escultura corte con láser
Fotografía: archivo del autor

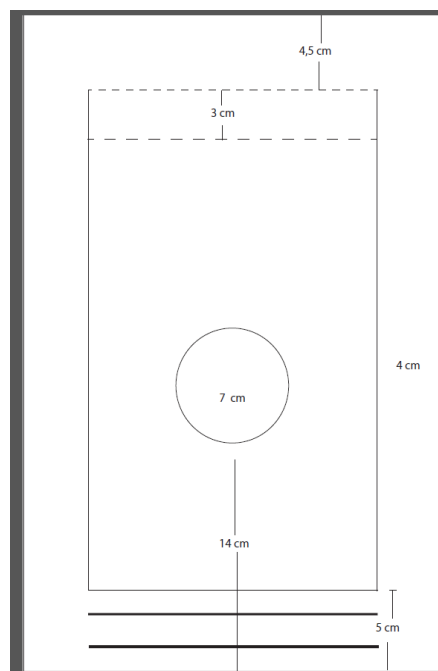
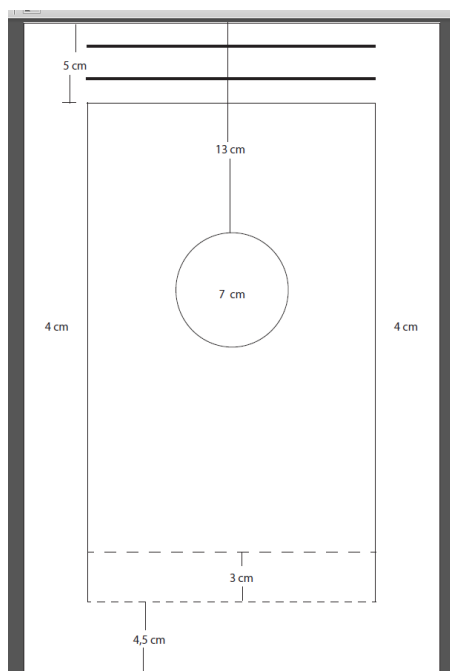

Imagen 19 y 20. Quitama J. (2016)

Diseño: escultura – vista anterior y posterior para corte con láser.

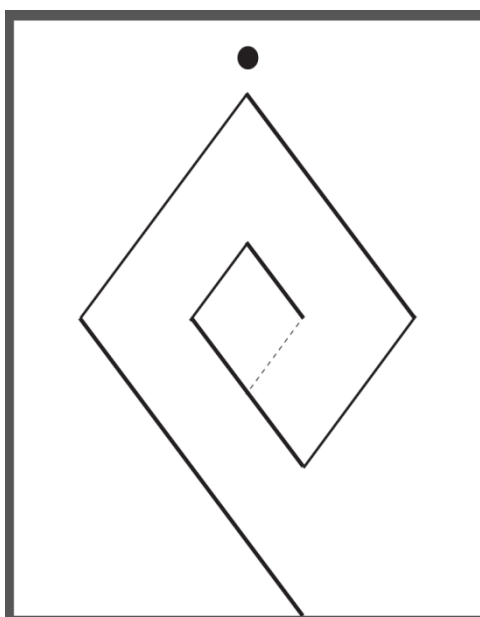
Fotografía: archivo del autor

Imagen 21 y 22. Quitama J. (2016)

Diseño para escultura en metal – vista anterior y posterior para corte con láser.

Fotografía: archivo del autor

Imagen 23. Quitama J. (2016) Diseño para escultura en metal – vista anterior para corte con láser.

Fotografía: archivo del autor.

IV.2. Descripción de la propuesta (proyecto artístico)

La visión personal determina que el concepto ciudad está unido al del ser humano en el sentido de percibir y conocer el contexto en el que desarrolla las actividades. Así la práctica artística planteada desde una hermenéutica trata de llegar al espectador en el orden semántico (signos codificados) y estético (variaciones percibibles) que para la mirada de muchos lo plástico aparecerá subordinado a lo icónico porque tiene el estatus de significado cotidiano en donde el espectador se desplaza y mira a su alrededor espacio-tiempo, como una realidad diversa y contradictoria en la que convive y se identifica.

Desde la experiencia vivencial y de un marco de referencia amplio sobre cultura y arte se establece una visión clara de qué, cómo y para qué se trabaja con determinados elementos en las obras, considerando que cada uno de estos tiene una riqueza conceptual y estética susceptible de una comprensión, reflexión, comunicación y polémica. Se trata entonces de propiciar que desde una mirada personal surjan otras miradas, respuestas diferentes y hasta contradictorias, abiertas a la comprensión o rechazo, es decir posibilitar la libertad de pensamiento e interpretación.

El proceso pasa por una etapa de sensibilización y vivencia que permite considerar que todo lo cercano al hombre produce un juego inmanente que facilita expresar lo que se observa, sucede y que vincula infinitas relaciones perceptibles y no perceptibles, visibles y no visibles; es que todo esto abre múltiples posibilidades para generar otras formas de expresión porque las ideas se verbalizan y también se materializan en productos artísticos a los cuales se asigna otros significados. Se trata entonces de re-significar la realidad física y múltiple desde donde se retoma los hechos que se presentan para abstraer, construir un lenguaje de signos y símbolos que se constituyen en elementos fundamentales de las obras.

Dicho de otro modo es una particular manera de percibir la realidad del entorno para configurar esa interacción con la sociedad en donde confluye la capacidad intuitiva, plástica y cultural que en la generalidad de situaciones es mística, intelectual e intuitiva y hasta de naturaleza esotérica. Se trata entonces de visibilizar

esos elementos que rodea al ser humano en el que está inmerso y efectúa acciones permanentes en un escenario globalizado y enajenante, sobre lo que reflexionamos mucho, criticamos y actuamos poco. Las obras están elaboradas en función de esos acontecimientos, en donde se observan íconos, índices y símbolos, como parte de la práctica actual de la pintura que ya no solo reside en su propia referencialidad sino en el amplio espectro de la cultura de la imagen, en estrategias de recepción y creación como partes concluyentes en la elaboración de proyectos artísticos.

En cada obra está un significado que ha sido organizado progresivamente, que enriquece, pluraliza y se transforma por lo que no es posible que se revele íntegramente su enigma-descripción. Así se configura un constructo discursivo con una teoría como parte de ese proceso de producción física o material con una gramática particular que narra la obra, porque las personas al ser identificadas con sus nombres y actividad (*obra* Espacio-Religión y Espacio-Homenaje) imaginan e interpretan muchas cosas, es decir están buscando otras miradas.

Entonces consumir una obra artística es apropiarse de ese contenido *espiritual*, de su significado humano que culmina con el análisis, interpretación y valoración -del contenido- de la obra a través del discurso, porque se trata de establecer esa empatía entre la obra y espectador, en tanto la obra de arte permita la comunicación artista-obra-espectador y es este último el que legitima a la obra además de las estructuras internas (forma-contenido).

Otro elemento estéticamente planteado en la escultura que se integra y destaca es el espacio en blanco simulando el espacio abierto, la pureza, el vacío, la nada, el intervalo, la pausa y el silencio que también es discursivo y que lo considero imprescindible en la elaboración de mis proyectos artísticos, es que el vacío-espacio en donde todo es posible, muestra la relación presencia-ausencia, entre materia-no materia, ocupado-vacío, forma positiva- negativa, además se registran palabras en su dimensión significativa y no como fonemas lo que permite que aparezca esa representación como está en el hecho de integrar nombres de personas, el contexto de palabras y el significado de identidad, exclusión, corrupción, politiquería, entre otras.

La metodología aplicada en esta investigación es de carácter exploratoria, de enfoque fenomenológico con énfasis en la experiencia y explicación de los sucesos que se presentan en Loja, que desde la comprensión y descripción se procede a la interpretación cualitativa de la información como resultado de la aplicación de entrevistas a artistas, docentes, gestores culturales, estudiantes y público, que fueron determinantes para caracterizar la problemática en los ámbitos abordados y que además permitió ir asociando a los contenidos teóricos y prácticos.

Se entrevistó a veintitrés personas que incluyeron docentes, artistas, público y que por la diversidad de funciones se seleccionó a cinco considerados los más representativos (ver anexo 4), todos expresaron sus criterios a partir de su vivencia, relación y experiencia con la realidad de la plástica lojana, estos resultados se

constituyeron en un valioso insumo para esta tesis evidenciando de manera objetiva los niveles de conocimiento sobre los diversos aspectos del sistema arte que estuvieron enfocados según las categorías arte, artista, obra, espectador y espacios expositivos que abordaremos mediante un análisis de todos los entrevistados y que desde una visión de síntesis se describe lo más destacado:

Pregunta 1. ¿Considera que los artistas plásticos lojanos están trabajando últimamente en nuevas propuestas artísticas, cuáles de estas, tienen aceptación y valoración del público?

Las opiniones están divididas, los artistas con cierta trayectoria y con una formación académica y criterio tradicional defienden su posición al citar que no existe novedad, no se percibe innovación en la plástica lojana y que más bien se está volviendo a lo figurativo que tiene aceptación y comprensión del público. Las propuestas en sí son mínimas; mientras que el criterio de los artistas jóvenes cuestionan ese estancamiento y son partidarios de ser partícipes y promotores de cambios pero desde una línea de la identidad del contexto que lo plantean quienes están incursionando en el arte contemporáneo y que han obtenido premios importantes representando a Loja en eventos –salones de pintura y escultura– a nivel nacional, lo que demuestran que sí están trabajando en propuestas diversas y representativas en la cultura artística local.

Pregunta 2. ¿Cuál es la relación artista-obra- espectador, están influyendo o no en los nuevos discursos del arte?

Manifiestan que como espectadores esta tiene limitaciones con respecto a que culturalmente la sociedad no está informada en lo relacionado al arte en general y plástico-visual en lo particular, lo que es notorio que al momento de estar presentes en las exposiciones con otros lenguajes y específicamente contemporáneos. Se mantiene la incertidumbre y mínimamente se producen diálogos sobre las obras expuestas que más tienen curiosidad por conocer aspectos formales mas no por un nivel de conocimiento en el área ya que no forman parte de los círculos culturales peor aún potenciales activistas del mercado del arte.

Aunque indirectamente reconocen esta relación cercana con artistas lojanos y con lo que ellos producen, expresan que tienen cierta simpatía por las obras que más están identificadas con lo figurativo (paisaje, figura humana, costumbrismo, realismo social), que posibilita una fácil comprensión, pero que fueron realizadas en décadas pasadas porque actualmente no han observado una nueva producción artística. Además manifiestan que los discursos del arte no los asimilan como tales debido a que existe un limitado conocimiento e interés por informarse sobre lo que está sucediendo en otros países e inclusive en el nuestro. Tienen especial interés en que se aborden temáticas sobre arte contemporáneo en las carreras de artes o instituciones que son parte de este sistema con la finalidad de educar al público e

interesar a otras generaciones para que produzcan y consuman arte en sus distintas manifestaciones.

Pregunta 3. ¿Qué opinión tiene sobre los espacios para realizar exposiciones artístico-plásticas en la ciudad de Loja?

Realmente los entrevistados consideran de manera unánime que los espacios expositivos en la ciudad de Loja no son los más adecuados funcionalmente para realizar exposiciones, pero reconocen y valoran la existencia de estos, las críticas apuntan a un malestar general debido a que no existe interés por los encargados de las instituciones públicas para gestionar la creación de espacios de acuerdo a la época contemporánea tales como un complejo o centro cultural (información elaborada antes de que se inaugurara el Teatro Nacional Benjamín Carrión 2016) que concentre diversas actividades culturales, esto demuestra claramente que llámese alcaldes, prefectos, assembleístas, concejales y directivos de las instituciones no tienen conocimiento de la realidad cultural y que solo trabajan utilizando el eslogan de ciudad culta, universitaria, capital cultural y musical, para manipular al pueblo ingenuo y beneficiarse personalmente en sus puestos políticos pero de ninguna manera demuestran interés por lo cultural quedando abandonado el trabajo de varios grupos de profesionales del arte.

Los criterios de artistas locales, nacionales e internacionales han cuestionado sobre estos espacios y muy claramente estamos demostrando (imagen) que no

conocemos las características mínimas que deben reunir estos espacios expositivos (galerías, museos) para ser considerados como tales. Esta situación continúa afectando especialmente a jóvenes artistas que tienen ideas innovadoras para presentar productos artísticos desde sus miradas por lo que en éstos espacios que tenemos no es factible, afectando la generación de una práctica artística propositiva.

Pregunta 4. ¿Cuál es su opinión sobre el personal responsable de la planificación y ejecución de las exposiciones artísticas en las instituciones de Loja?

La mayoría coincide en opinar sobre el personal encargado de los museos y galerías que no es especializado y posee un limitado conocimiento sobre el verdadero rol al frente de estas instituciones y que más bien obedece a encargos políticos lo que afecta enormemente la imagen de estas instituciones e inclusive no poseen asesores para la planificación de exposiciones y que es mínima la gestión para promover un trabajo con criterio que en algo mejoraría su accionar. Se manifiesta además que estas personas aunque no en su generalidad con ciertas actitudes obstaculizan sin ningún criterio técnico la participación en eventos de artistas locales especialmente jóvenes y además aluden a que ha sido casi nula la participación de estos y que se muestran decepcionados ante esta realidad.

Esta situación no ha contribuido para establecer vínculos que permitan actuar con otro criterio y brindar la apertura con miras a que artistas y sociedad tengan una

idea clara de que estamos avanzando en la gestión y realización de eventos con matices de calidad artística.

Pregunta 5. ¿Considera que existen cambios en los protocolos previstos para realizar las exposiciones en la ciudad de Loja?

Reconocen los entrevistados que son muy pocos los cambios en los protocolos de los eventos – exposiciones, pero no por iniciativas de los encargados sino más bien de los mismos artistas con la finalidad de dinamizar estos encuentros con los espectadores integrando discursos-debates y la participación de personajes o actos que tengan relación con el evento a presentarse.

Otra situación es que estas instituciones inclusive carecen de personas responsables de estos protocolos en razón de aquello se recurre a otras instancias para solicitar la colaboración inclusive de equipos audiovisuales.

Cada evento que se presenta cuenta con la invitación previa, en la que se muestra el programa con cinco actos que son muy conocidos por la ciudadanía, e inclusive no permiten que se altere diseños de las invitaciones y orden del programa, porque son condicionantes previo compromiso y que en todas se incluye un acto musical en donde se escucha de todo e inclusive en ocasiones se termina bailando.

Pregunta 6. ¿Qué dificultades encuentra al momento de estar presente en las exposiciones artístico-plásticas?

Al considerar que no son espacios adecuados, obviamente las dificultades se manifiestan creando un desorden en el momento de realizar la inauguración, porque existen aglomeraciones de público diverso que no tiene una actitud frente a estos actos de apreciación de obras artísticas, por lo que se cruzan, atropellan y no respetan el espacio para observar y analizar.

Luego de la inauguración vuelve el vacío generalizado en los espacios expositivos, al contar con un mínimo de visitantes en las galerías, mientras que en los museos algo cambia con la visita de personas extranjeras que son las más interesadas en visitar estas exposiciones y que de alguna manera están motivando con su presencia la visita de otros públicos.

Finalmente, en los museos y galerías no están personas que orienten y guíen las exposiciones a los espectadores, y si lo encuentra esporádicamente a un responsable el mismo no es especializado o tiene un limitado conocimiento en esta área, pero colaboran temporalmente por lo que no es nada raro que tergiversen el contenido de la muestra.

Pregunta 7. ¿Cuáles son los factores para la no presencia de nuevos espectadores en los espacios expositivos de Loja? ¿Qué estrategias sugiere?

Los entrevistados aducen que una de las causas principales es la educación artística, porque no ha sido parte de una política educativa nacional tampoco local, por lo que esta clase de eventos pasan casi desapercibidos en la actividad cotidiana de los lojanos.

Reconocen que de acuerdo a las reformas curriculares en educación básica y media, se está recuperando un espacio en lo que se denomina educación artística, considerando a las manifestaciones artísticas parte del proyecto educativo ecuatoriano, en donde los estudiantes se están involucrando en trabajos de consulta e investigando los distintos lenguajes del arte como parte de proyectos artísticos que realizan grupos de jóvenes guiados por docentes aunque mínimamente por artistas.

En este contexto la niñez y juventud se está vinculando de manera directa e indirecta. Estos hechos son visibles en esporádicas exposiciones debido a la presencia de niños con sus padres creándose de esta manera una grata presencia de nuevas generaciones, esto se está observando cuando se organizan eventos en las instituciones culturales y educativas, lo que demuestra que se están involucrando con el arte plástico y otras expresiones artísticas. Además sugieren que los artistas se integren a varios eventos con la finalidad de que realicen exposiciones y

conferencias en las instituciones educativas para ir fomentando interés por las manifestaciones artísticas.

Pregunta 8. ¿Qué alternativas sugiere para democratizar el arte plástico en Loja?

El criterio generalizado es que se debe buscar otras estrategias para llegar al público y citan que es necesario organizar eventos en espacios al aire libre como parques y lugares en donde se concentra gran cantidad de público, como también realizar convenios con los municipios de las distintas ciudades de la provincia de Loja para participar en las festividades con miras a interesar a otros públicos.

Consideran que es importante tomarse parques y plazas los sábados o domingos para realizar exposiciones de pintura, escultura y cerámica para dar a conocer la producción artística y permitir un acercamiento del público para tratar de promover un mercado del arte que en nuestro medio es incipiente precisamente por lo que manifiestan los entrevistados.

El esfuerzo desplegado por la Asociación de Artistas Plásticos y Visuales de Loja involucrando a personas e instituciones en la organización de eventos como la Binacional de artes plásticas y visuales ha permitido considerables avances pero todavía falta por conseguir que se integren más actores. También es importante citar el trabajo planificado por las carreras de artes de las universidades que de una u

otra manera a través de los estudiantes realizan las prácticas pre profesionales trabajando con grupos de personas de distintas edades en talleres artísticos, de esta manera están contribuyendo con la sociedad en la comprensión y valoración de las manifestaciones artísticas.

Se trata además de buscar otros espacios para dialogar sobre temáticas de cultura y arte en radios, periódicos, y medios televisivos locales, pero con criterio artístico para superar la improvisación e ir educando a la sociedad en lo referente al arte plástico.

Las opiniones las expresaron desde una visión crítica, pero también propositiva porque todos comparten la idea de que lo que está sucediendo en la ciudad de Loja es preocupante, por lo que no debería continuar, amerita un cambio profundo en todos los aspectos, que si bien desde los artistas se están realizando los mejores esfuerzos, las dificultades están en las instituciones, autoridades y personal que funge de responsable. Se vuelve necesario suscitar una concienciación para generar cambios en la sociedad lojana y particularmente aquella que forma parte de la cultura artística local.

IV.3. Elaboración de la propuesta (montaje y registro de la obra final.)

El ser humano posmoderno es parte de una sociedad globalizada y cultura visual dinámica como resultado del conocimiento, tecnología, experiencia, tiempo-

espacio-realidad; es en este contexto que el artista representa, re-interpreta y expresa la realidad desde una cartografía mental en la que existe una gama de códigos en donde a través de la práctica artística se selecciona, organiza y construye su realidad plástica para hacerla trascendente.

La teoría fundamental que motiva esta práctica artística es el existencialismo que refiere a que cada ser humano es responsable de su vida, destacando en este caso la libertad y temporalidad del hombre para elegir lo que quiere y expresa lo que piensa y siente, considerando que para la estética existencialista, el objetivo del arte es re-presentar la esencia de la existencia en sus diversas manifestaciones.

Desde el contexto, el índice se manifiesta en el acercamiento al medio urbano lojano para investigar y establecer lecturas que se constituyen en una ruta analítica para visibilizar y analizar las imágenes desde un pensamiento visual de interés plástico. El ser humano es actor y espectador, objeto y sujeto artístico, es presencia y ausencia, sensible e insensible, ante la realidad del entorno que percibe, describo los hechos y objetos desde mi punto de vista, es un espacio en donde además se enriquece el imaginario para construir una poética producto de la libertad para materializar ideales y vivencias.

La temática se enmarca en la lógica-filosófica, que refiere el modo como percibimos y aprendemos lo que se encuentra en la realidad y a través de la relación con individuos e instituciones en el espacio público considerado un constructo

sociocultural, en el que se producen hechos vinculados con los ámbitos: social, religioso, ambiental y político, en el que se actúa no solo con un libreto escrito y definitivo que determine su accionar sino que permita proyectarse. Esto hace que no necesariamente se debe encasillarse en modismos o se trabaje para satisfacer a alguien, este vive activamente para plantear proyectos alternativos que reflejen su creatividad que devienen del hecho de *pensar*, acto que se enriquece en un proceso permanente de *de-construcción* sobre multiplicidad de interacciones sensibles de la realidad objetiva y subjetiva.

En las obras la dimensión icónica se enmarca en el recorrido realizado por varios lugares de la ciudad, esto permitió enriquecer una narrativa, la misma que radica en la asociación primaria de todo lo que se observa y se realiza en el contexto urbano ciudad de Loja, cómo se encuentra a determinada hora, esa tensión de las personas que se puede asociar hasta con cierta confusión y caos. Es que lo urbano es un gran escenario para la coexistencia en donde se origina y desarrolla el mayor movimiento comercial y afluencia de varios protagonistas: se visualiza personas realizando distintas actividades de tipo comercial, académico y personales, personajes y funcionarios públicos, estudiantes, signos, símbolos, imágenes figurativas y abstractas, logotipos, vehículos, semáforos, espacios arquitectónicos, civiles y religiosos, calles, bullicio, reacciones, actitudes, gestos, imaginarios, marcas, señales, paso cebra, trazos, gestos, figuras, expresiones y palabras, considerados testimonios que atestiguan la opinión, interpretación, actitudes

espontáneas cargadas de significaciones y lecturas como parte de este catálogo iconográfico urbano.

Desde allí relaciono varios lenguajes, miradas, lecturas, memorias que van más allá del estímulo perceptivo y que más bien es para hacer una sintaxis amplia en donde se encuentren signos con una dimensión ideológica que viven, mueren y mutan de acuerdo al contexto. Es que se trata de promover otras prácticas artísticas para superar la reproducción-representación de un objeto-imagen y fracturar esa barrera de la belleza, lo hermoso y perfecto para poner al alcance del espectador. Creo que la obra actual ya no está solo para comunicar sentimentalismos, es la forma de ver otra realidad, provocar sensaciones, temores para que al espectador no le cueste asimilar lo que ve y tiene frente a él e inclusive sea más fácil la comprensión aunque no necesariamente se presente así.

La categoría visual tiene relación con todos los elementos que se encuentran graficados en imágenes, personas, objetos, el espacio urbano, características, significados, mensajes etc. También está presente en íntima relación la categoría psicológica cuando hago referencia a los distintos nombres de personas (Martha, Pedro, José, en la obra *Espacio-Religión y Espacio-Homenaje*), en sus distintas actitudes, gestos y comportamiento en los espacios y actividades como actores y protagonistas de sucesos de la realidad del entorno.

Así planteadas las obras estoy demostrando que son parte de un fenómeno hermenéutico, y que al mismo tiempo es una metáfora porque cada elemento como parte constitutiva de la obra evoca presencia, une lo que está aquí y ahora. Se destaca la peculiaridad de estos códigos para expresar la forma de percibir el mundo, es decir ese conjunto de experiencias que tienen cómo propósito fundamental exteriorizar la sensibilidad estética a través de la pintura y escultura con una gramática personal que provoca narración, o polémica. Los nichos simulan una casa como un lugar habitado y a la vez de ausencia, de ruptura, porque cada objeto tiene su propia historia, allí está la presencia del otro. Puede ser que los espectadores encuentren comunicación y expresión o no necesariamente juntas, porque la pintura como lenguaje es un conjunto de signos compuestos por significantes materiales y significados conceptuales y/o sensoriales en razón de que la obra tiene una instancia democrática porque intenta acercarse a todos sin mayores dificultades.

Si bien la obra emerge pero no está subordinada al contexto, de esta se realizarán múltiples lecturas, invita a la reflexión, concienciar, disfrutar, en fin dejar al espectador en una fase en la que se identifica, se apropia, porque el arte existe y proviene del contexto y que también trato de configurarla como una herramienta crítica inclusive al mismo espectador, este es el caso de *Espacio-Salud* al plantearse la interrogante porque las medicinas deben ser parte de nuestra dieta e inclusive dependemos de esta siendo conscientes que como agentes químicos nos causan daño.

En la obra Espacio-Escenario se representa al hombre en los espacios de espera como es el caso de Loja en el Parque Central se reúnen gran cantidad de desempleados, de estos se retoma sus actitudes de aquellos que llegan a ofertar trabajo, es un escenario que refleja la vivencia del hombre excluido del sistema.

En la obra Espacio-Religión se representa el culto y veneración de los fieles en la romería que realizan los feligreses desde la parroquia El Cisne hacia Loja cada veinte de agosto en donde asisten peregrinos de distintas partes del país y del exterior como niños, jóvenes, adultos, inclusive ancianos, en la obra se retoma una lista de santos y en especial a la Virgen a la que rezan los romeriantes –nombres– como también colaboran con su limosna –monedas– en agradecimiento por un milagro recibido.

En la obra Espacio-Homenaje se rinde un reconocimiento a la labor de todos las personas que desarrollan actividades cotidianas en el medio urbano, al escritor, músico, artista, teatrero, comerciante, empleado, trabajador, lavandera, vendedor ambulante, etc., es un registro-memoria de aquellos seres anónimos que son parte de la sociedad pero que no son visibilizados.

En las obras escultóricas M12, Espacio-Tiempo y Espacio-Simulación se desarrolla un proceso de abstracción que hace referencia a las construcciones de habitaciones, paredes, espacios tipo laberinto en donde los trabajadores desarrollan

las actividades cotidianas, el tiempo, el vacío, la ausencia, la luz, la sombra, la oscuridad, el peligro, etc.

En la obra Espacio-Cotidianidad, se representa un plato y cubiertos, formas y elementos que tiene relación con la actividad cotidiana que reflejan las dos caras de la realidad, el color dorado para la abundancia y gris para la escasez.

No utilizo textos orientativos con contenido detallado al inicio del recorrido de la muestra para no direccionar la comprensión, el mensaje y tergiversar la lectura a determinado espectador. De hecho a través de estas obras se pretende multiplicar las lecturas de acuerdo a la vivencia de cada espectador e interpretar desde una determinada gramática. Así está orientada a que motive diferentes experiencias, produzca una nueva relación con el espacio de intervención y que con los signos y símbolos se establezca una nueva dimensión en cuanto a distribución de lo dado. Así el juicio estético no obedece a una sola regla, tampoco está regido por conceptos definitivos, se basa en un sentimiento pero eso tampoco es algo que lo determine.

El símbolo es quizá con el cual más se reconocen los individuos debido a que están rodeados de estos en sus diversos discursos y a los cuales están asignadas significaciones externas y artificiales especialmente en el campo que los elijo sobre lo religioso. Desde este enfoque, están planteadas las obras que se registran en el siguiente orden:

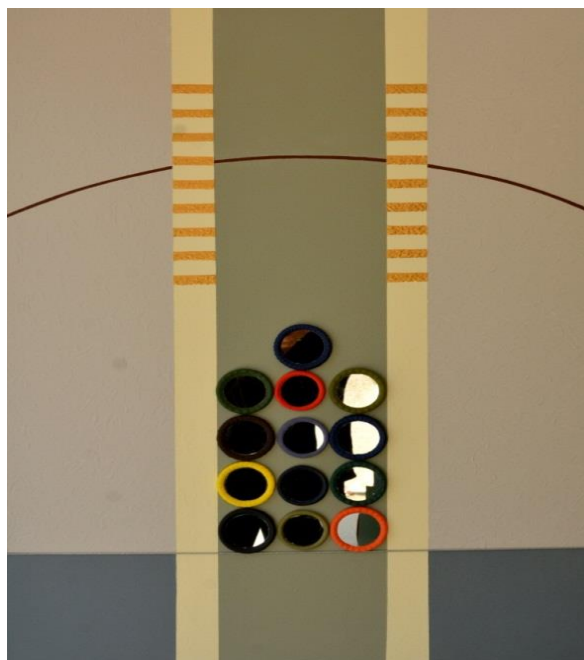
Imagen 24. Quitama J. (2016).

Obra: Espacio-Escenario

Técnica: Mixta (acrílico/lienzo- nicho de madera)

Dimensión: 95x90m

Fotografía: archivo del autor

Imagen 25. Quitama J. (2016).

Obra: Espacio-Mirada.

Técnica: Mixta (acrílico/lienzo-espejos)

Dimensión: 100x80m

Fotografía: archivo del autor

Imagen 26. Quitama J. (2016)

Obra: Espacio-Tiempo.

Técnica: Mixta (acrílico/lienzo-cuadros de madera/intervención muñecos)

Dimensión: 100x80m

Fotografía: archivo del autor

Imagen 27. Quitama J. (2016)

Obra: Espacio – Homenaje.

Técnica: mixta, acrílico/lienzo –siluetas madera.

Dimensión: 100x80m

Fotografía: archivo del autor

Imagen 28. Quitama J. (2016)
Obra: Espacio-Medicina.
Técnica: Mixta (acrílico/lienzo –cuadros de madera –frascos-medicina)
Dimensión: 100x80m
Fotografía: archivo del autor

Imagen 29. Quitama J. (2016)
Obra: Espacio-Religión.
Técnica: Mixta (acrílico/lienzo)
Dimensión: 100x80 cm
Fotografía: archivo del autor

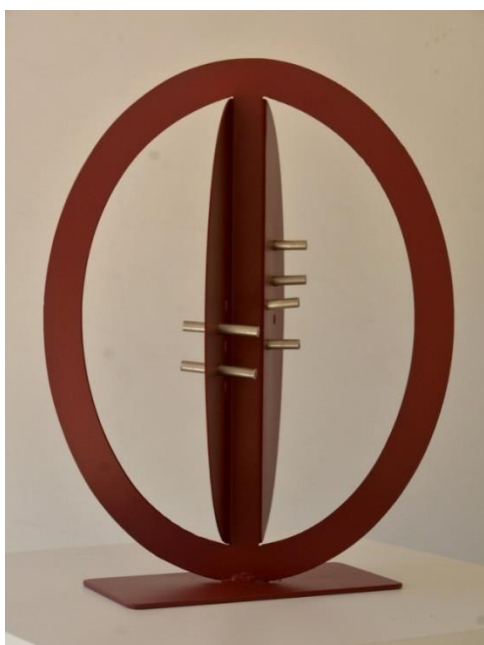

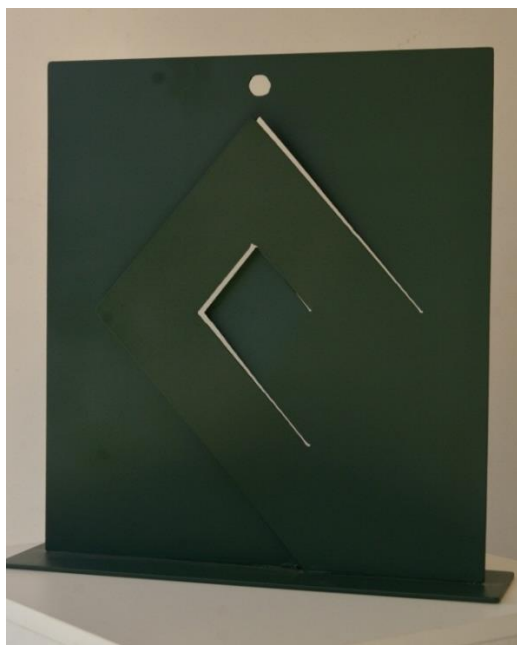
Imagen 30. Quitama J. (2016)
Obra: Espacio-M 12.
Técnica: Metal-corte láser –pintura automotriz
Dimensión: 40x26cm
Fotografía: archivo del autor

Imagen 31. Quitama J. (2016)
Obra: Espacio-Cotidianidad.
Técnica: Metal –corte láser –pintura automotriz
Dimensión: 36x26cm
Fotografía: archivo del autor

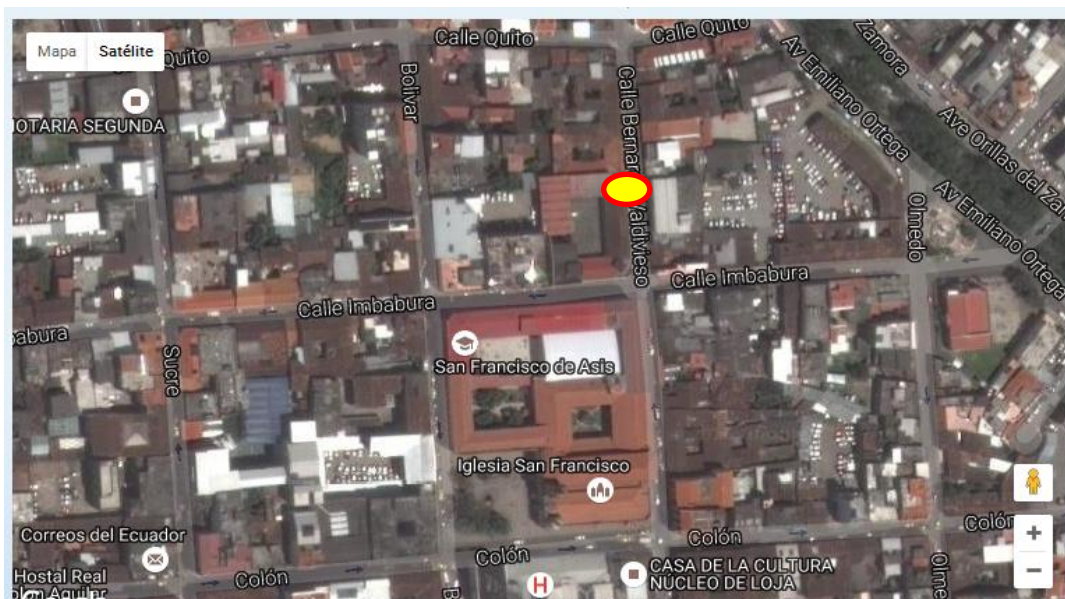

Imagen 32. Quitama J. (2016)
Obra: Espacio-Tiempo.
Técnica: Metal –corte láser- pintura automotriz
Dimensión: 40x26cm
Fotografía: archivo del autor

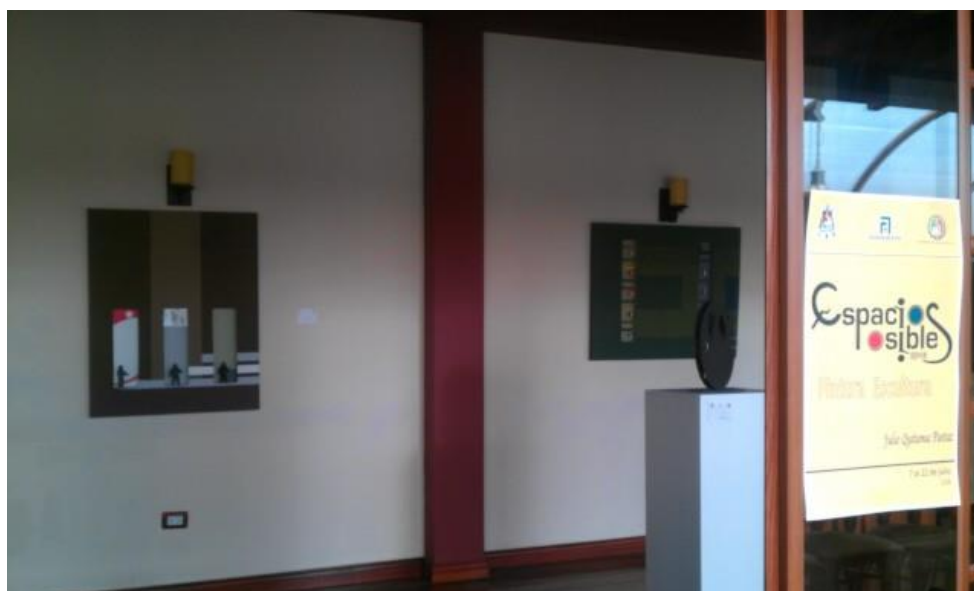

Imagen 33. Quitama J.
Obra: Espacio-Simulación.
Técnica: Metal –corte láser –pintura automotriz
Dimensión: 40x35cm
Fotografía: archivo del autor

Imagen 34. Mapa geográfico satelital. Ubicación de Restaurante “Arsenia” 2016
Recuperado: www.viasatelital.com/mapas/ecuador-Loja.htm. septiembre 2016

Imagen 35. Quitama J. (2016) Arsenia Restaurante Exposición Espacios Posibles. Ingreso
Fotografía: archivo del autor

Imagen 36. Quitama J. (2016).
Lugar: Arsenia Restaurante (Loja)
Exposición: Espacios Posibles.
Fotografía: Archivo del Autor

De la experiencia vivida al realizar la exposición en un espacio privado restaurante los criterios fueron diversos, primero la extrañeza de realizar una exposición en este lugar, segundo, considerando que las obras están planteadas con un lenguaje diferente que denotó una articulación de manera implícita lo figurativo y abstracto con un sistema de códigos legibles que permitan al espectador sensibilizar, concienciar, valorar y que al momento de descifrar su contenido se sientan identificados con la obra, dándole confianza para que sea parte activa de estos procesos de cambio en el arte plástico que ya se esta promoviendo en Loja, de esta manera se involucró otro público que se interesó en consumir arte aunque no sea parte del círculo y mercado del arte.

Al no exponerse en los espacios tradicionales, ya fue un primer logro, luego ese cambio de actitud del público al demostrar aceptación por lo observado, y finalmente

lo mas importante, involucrar a otros públicos que tienen relación con eventos sociales y no con estas manifestaciones artísticas, superando de esta manera aspectos y protocolos tradicionales. Esto se manifestó en el hecho de develar las obras luego de realizado el discurso del expositor, situación que llamó la atención del público y que no requirió la presencia o discurso de un delegado como mediador de sentidos o intérprete de la obra.

Aunque podemos decir que existe ese acercamiento entre artista, obra y receptor todavía siguen distantes, es que se trata de lograr que el juicio se forme desde una actitud abierta, en lo posible desprovista de prejuicios y consciente de que la última palabra sobre el valor de una obra no se formula en el momento, sino posteriormente aunque también depende del conocimiento y experiencia del espectador porque para percibir e interpretar críticamente aquellas imágenes y formas es necesario ser sensible a las cualidades plásticas, estéticas, funcionales y ante todo tratar de superar estereotipos y convencionalismos para de esta manera elaborar juicios y criterios personales.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los resultados obtenidos de esta investigación teórico-práctica relacionados con el sistema arte se compila en este importante documento que registra información pertinente y fundamentada lo que conlleva a determinar puntos de vista para establecer conclusiones que vienen a constituirse en ideas concretas sobre cambios, polémicas, aciertos, desaciertos y alternativas, los que posteriormente se volverán a retomar para analizar y discutir, es que en este accionar dinámico todos nos miramos, es desde este contexto que se establecen las siguientes conclusiones:

CONCLUSIONES

Al analizar los nuevos discursos del sistema arte desde diversas teorías, se establece que es producto de una constante renovación conceptual y creativa, permitiendo niveles de comprensión aunque no de aceptación que orienten las lecturas de las obras artísticas, como también se constituyen en el soporte básico para elaborar esquemas conceptuales, comprender y construir nuevos enfoques para tener una actitud frente a los cambios producidos en relación arte - sociedad en Loja.

La realidad de los lojanos se percibe que en lo cultural es una sociedad conservadora que tiene un limitado conocimiento sobre arte plástico y si lo tiene está más vinculado con la belleza (gusto por lo bonito), es decir no se ha superado la

apreciación y valoración de obras figurativas que facilitan su comprensión como categoría única sobre lo representacional, aspectos que in-directamente dificultan pero no anulan la aceptación del trabajo de jóvenes artistas que desde su libertad de trabajo artístico proponen liberarse de la representación y buscan a través de la experimentación enfrentar retos y presentar nuevas propuestas.

Loja ha crecido en población, no en lo artístico-plástico, situación que se evidencia cuando el espectador observa obras que poseen otras características ante lo cual se siente limitado en sus apreciaciones y experiencia estética frente a los cambios que se producen como parte del proceso evolutivo de las manifestaciones artísticas. En esta ciudad contamos con espacios expositivos de algo más de cuarenta años, con un personal no especializado que sigue obstaculizando importantes iniciativas de innovación plástica, que son muy dependientes del juego politiquero que también ha influido negativamente en el estancamiento e inclusive el criterio selectivo de algunos personajes que a la usanza tradicional de intelectuales creen saber todo, mientras otros promueven directa o indirectamente las manifestaciones artísticas con eventos esporádicos que en definitiva no han logrado posesionar a artistas y la plástica lojana a nivel nacional.

Se reconoce que la práctica artística contemporánea está superando aspectos tradicionales del gusto por un arte plástico para denunciar, develar situaciones de injusticia, generar conciencia y provocar cambios socio-culturales, es el criterio particular de las nuevas generaciones de profesionales que están interesados en

promover cambios en la producción plástica, estos se muestran inconformes con lo que de manera permanente observan en las exposiciones y más bien tratan de promover cambios desde colectivos de artistas y producir una interacción-convivencia con la sociedad para configurar innovaciones y consolidar propuestas que permitan ser más competitivos a nivel local y nacional.

La inexistencia de un periodismo cultural no ha favorecido la difusión de los distintos eventos, además se carece de programas que aborden temáticas de cultura y arte, si los hay, su personal lo realiza como una conversación doméstica intrascendente, lo que no permite integrar al ciudadano a participar de manera directa e indirecta en eventos y posibilitar el acceso a nuevos espacios expositivos para conocer, analizar, visibilizar, valorar, ante todo permita educar a los ciudadanos.

El arte siempre será un síntoma y resultado del lugar-tiempo, contradicción y actualidad que se muestra diferente, que está superando un arte relativamente definido a ser un campo abierto y de reorganización continua, lo que viabiliza ser parte de nuevos desafíos para realizar un trabajo interdisciplinar que permita integrar al público en este sistema arte desde lo histórico, social, cultural, ambiental, concibiendo como una construcción social cambiante y compleja para demostrar que el arte no solo ha sido necesario en el pasado, sino que lo es en el presente y lo será siempre.

RECOMENDACIONES.

Si bien al arte contemporáneo se le asocia con un laberinto, este no deja de ser dinámico, creativo y hasta socialmente comprometido con la sociedad, en razón de aquello el artista contemporáneo no debe ser o mostrarse como un fiel seguidor de las ideas absolutas y valores eternos, por lo que debe originar o generar nuevas ideas, discursos, propuestas y proyectos artísticos que fortalezcan la identidad de los pueblos.

Los artistas y su producción artística son parte de un proceso permanente de reordenamiento de lo visible como medio de acción para interactuar con la sociedad e incrementar el consumo cultural, para ello se debe establecer puentes entre creación, educación artística e impacto social, para ser parte de las sociedades actuales que necesitan unos terceros lugares-espacio para integrar nuevos públicos en proyectos artísticos como parte de la actividad creativa.

El arte en la actualidad debe ser un actor más en los espacios públicos llámese parques, plazas, casas patrimoniales y otras. Es importante que los diversos responsables de las instituciones comprendan y acepten que los procesos de innovación fortalecen la cultura artística y permitan que las nuevas generaciones superen lo establecido, y sean parte activa para promover cambios e integrar a nuevos públicos frente a las pocas posibilidades de exponer en galerías públicas.

Urge la necesidad de diálogo para analizar la realidad de nuestra ciudad y delinear estrategias sobre los nudos críticos del arte plástico, desde las universidades en las carreras de artes se debe integrar en la mallas curriculares asignaturas que posibiliten la reflexión crítica, curaduría, mercado del arte, entre otras dimensiones, para que se revierta en una educación artística (proporcionar herramientas y conocimientos) con resultados, que faciliten una relación-encuentro con la obra artística y se establezca una vinculación más fructífera con la producción, comprensión y valoración de las obras artísticas.

Que las carreras de artes como parte de una política de vinculación con la sociedad planifiquen eventos de capacitación que involucren a través de convenios a instituciones para delinear estrategias de cooperación, organizando conversatorios con invitados de otras ciudades para compartir conocimientos, experiencias y establecer discusiones que orienten procesos de reflexión sobre los cambios que se producen en el arte contemporáneo. Se debe incrementar visitas de estudiantes y ciudadanos a los centros de exposiciones con guías especializados e información fidedigna para conseguir una mayor convicción colectiva sobre la importancia de la cultura artística y la formación de una ciudadanía culta artísticamente, considerando que el discurso artístico tiene varios públicos que obviamente requieren de otro tipo de mediación y en otros espacios que no sea la exposición.

Es responsabilidad moral de directivos y encargados de las instituciones (museos y galerías) establecer vínculos y definir una política cultural inclusiva para

las nuevas generaciones, así como trabajar en función de fortalecer o potenciar la cultura y el arte superando la improvisación en la designación de responsables de estos espacios. Con esto se desarrollarían planificaciones de actividades en consenso con los actores involucrados en las distintas manifestaciones para promover un trabajo conjunto que posibilite posicionar a Loja en el contexto nacional como una ciudad generadora de potenciales artistas.

REFERENCIAS

- Acha, J. (1992). *Crítica del Arte. Teoría y práctica*. México: Editorial Trillas.
- Acha, J. (1993). *Las culturas estéticas de América Latina. (Reflexiones)*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Adorno, T. (1970). *Teoría Estética*. Madrid: Ediciones Akal.
- Appadurai, A. (2001). *La modernidad desbordada. Dimensiones culturales de la Globalización*. Flacso –Buenos Aires: Ediciones Trilce. S.A.
- Aranda, C. (2004). *Introducción a la estética contemporánea*. Publicaciones de la Universidad de Almería.
- Ardenne, P. (2002). *Un arte contextual. Creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación*. Murcia: Fundación Cajamurcia.
- Augé, M. (1992). *Los «no lugares» espacios del anonimato*. España: Editorial Gedisa. S.A.
- Ávila, A. (2003). *El Arte y sus Museos*. Barcelona: Ediciones del Serbal.
- Baudrillard, J. (2002). *Contraseñas*. Barcelona: Editorial Anagrama. S.A. .
- Baurriaud, N. (2008). *Estética relacional*. Argentina: AH. Adriana Hidalgo Editora.
- Bhaszar, J. (2007). *La Semiótica de la Obra de Arte*. Cali: Programa editorial Universidad del Valle.

- Blanco, D. y. (1980). *Metodología del análisis semiótico*. Lima: Editorial de la universidad de Lima.
- Bourdieu, P. (2010). *El sentido social del gusto. Elementos para una sociología de la cultura*. Siglo veintiuno editores.
- Calvo W, R. (2011). *Arte y conocimiento. Ensayos de filosofía del arte*. Barranquilla: Universidad del Atlántico.
- Canclini, N. (1979). *La producción simbólica*. . Siglo veintiuno editores. S. A. de C.V.
- Córdova, M. (2005). *Imagen urbana, espacio público, memoria e identidad*. . Quito: Ediciones Trama.
- Crary, J. (2008). *Las técnicas del observador*. CENDEAC. Fundación Cajamurcia.
- Cuadra, Á. (2012). *Los bigotes de la Mona Lisa*. Santiago de Chile: CC eBook.
- Danto, A. (2013). *Qué es el arte*. Buenos Aires: Ediciones Paidós.
- Daza, S. (2009). *Investigación – creación un acercamiento a la investigación en las artes*.
- Díaz, R. J. (2009). *La palabra como signo creativo*. Linnyteka Coedmex. S.A. de C.V.
- Díaz, S. (2005). *La ciudad como espacio social de convivencia. Acciones e investigaciones sociales. (artículo)*.
- Dickie, G. (1984). *El círculo del arte*. . Buenos Aires: Editorial Paidós.
- Eco, U. (1970). *La definición del arte*. España: Ediciones Martínez Roca. S.A.

Eco, U. (1986). *La estructura Ausente. Introducción a la semiótica*. Editorial Lumen. S.A. .

Eco, U. (1990). *Semiótica y filosofía del lenguaje*. Barcelona: Editorial Lumen. S.A.

Eco, U. (1994). *Signo*. Colombia: Editorial Letra e.

Ehrenberg, F. (2002). *El arte de vivir del arte*. México: Biombo negro editores.

Escobar, T. (2011). *El arte indígena: el desafío de lo universal*. Madrid: Ed. José Jiménez, Badajoz, MEIAC.

F, P. (2014). Obtenido de Casa de la cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión, núcleo de Loja. Rendición de cuentas. Recuperado:

Furió, V. (2012). *Sociología del arte*. Edición cátedra. Grupo Amaya. S.A.

Gardner, H. (1997). *Arte, mente y cerebro. Una aproximación cognitiva a la creatividad*. Argentina: Editorial Paidós.

Gibson, J. (1974). *Percepción del mundo visual*. Buenos Aires: Ediciones infinito.

Giménez, C. (2012). *Proyecto de intervención comunitaria intercultural. Convivencia social e interculturalidad en territorios de alta diversidad*. Barcelona: Obra social “La Caixa”.

González, A. (1989). *Semiótica*. Perú: Editorial Wuari.

Goodman, N. (1976). *Los lenguajes del arte. Una aproximación a la teoría de los símbolos*. Barcelona: Seix Barral.

- Hauser, A. (1975). *Sociología del arte*. Madrid: Ediciones Guadarrama, S.A.
- Jauss Hans, R. (2002). *Pequeña Apología de la experiencia estética*. Barcelona: Ediciones Paidós. I.C.E.
- Jiménez, M. (1999). *¿Qué es la estética?* España: Editora Idea Books.
- Lash, S. (1997). *Sociología del postmodernismo*. Buenos Aires: Amorrortu editores.
- Manito, F. (2006). *Cultura y estrategia de ciudad. La centralidad del sector cultural en la agenda local*. Buenos Aires: PEU 4. CIDEU Centro Iberoamericano de desarrollo estratégico urbano.
- Monroe C, B. &. (1997). *Estética historia y fundamentos*. Madrid: Colección Teorema.
- Montero, P. (2015). *Cassirer y Gadamer: el arte como símbolo*. Maracaibo: Revista de filosofía No- 51. Universidad Zulia.
- Morín, E. (1994). *Introducción al pensamiento complejo*. Barcelona: (trad. Del fr. Por Marcelo Pakman) Gedisa.
- Morín, E. (2004). *El método. Tomo 6*. París: La Ética. Seuil, col. Points.
- Morris, C. (1985). *Fundamentos de la teoría de los signos*. Buenos Aires: Ediciones Paidós.
- Mukarovsky, J. (1975). *Escritos de Estética y Semiótica del arte*. Barcelona: Colección comunicación visual. .

Mukarovsky, J. (2000). *Signo, función y valor. Capítulo IV. Estética y semiótica del arte*. Colombia: Plaza & Janés. Editores.

Niño, V. (2007). *Fundamentos de semiótica y lingüística*. Ediciones Ecoe.

P, V. L. (2006). *Aproximaciones a la ¿obra de arte?. Políticas al borde*. Cuenca: BIC-Universidad de Cuenca.

Peirce, C. (1986). *La ciencia de la semiótica. Colección de semiología y epistemología*. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.

Philip, K. N. (s.f.). *Estrategias y marketing de museos. Patrimonio histórico*. Barcelona: Editorial Ariel. S.A.

Poulot, D. (2011). *Museo y museología*. Madrid: Abada editores. S.I.

Rancieri, J. (2010). *El espectador emancipado*. Argentina: Ediciones Ellago.

Recalcati, M. –B. (2006). *Las tres estéticas de Lacan*. Editorial del Cífrado.

Rojas, C. (2011). *Estéticas Caníbales del canon posmoderno a las estéticas caníbales*. Cuenca : Universidad de Cuenca. Fundación Bienal de Cuenca. Poarco.

Rowe, C. y. (1981). *Collage City. (Ciudad collage)*. Barcelona: Gustavo Gilí.

Suárez, C. (2014). *Compendio de material bibliográfico de la Maestría en Estudios del Arte*. Cuenca: Universidad de Cuenca. Facultad de Artes. Módulo: Estética.

- Talens, J. &. (1978). *Elementos para una semiótica del texto artístico*. Madrid: Editorial Cátedra.
- Trías, E. (1976). *El artista y la ciudad*. Barcelona: Editorial Anagrama.
- Vásquez, A. (1990). *Las ideas estéticas de Marx*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación. .
- Vásquez, A. (2005). *De la estética de la recepción a una estética de la participación*. México: Facultad de filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México.
- Vilar, G. (2005). *Las razones del arte*. Madrid: Machado Libros. S.A.
- Vorbeck, M. (2006). *Paper. Tercer encuentro de la sección de estudios ecuatorianos. (LASA) FLACSO*.
- Woodford, S. (1993). *Como mirar un cuadro*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. S.A.
- Zecchetto, V. (2002). *La danza de los signos. Nociones de semiótica general*. Quito: Ediciones Abya-Yala.

WEBGRAFÍA:

A, L. (2016). Obtenido de Concepto y representación espacial en la arquitectura expositiva del tiempo moderno: reflexiones sobre la retícula, el vacío y la transparencia. Recuperado de: <http://dx.doi.org/10.4995/ega.2016.6325>

F, P. (2014). Obtenido de Casa de la cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión, núcleo de Loja. Rendición de cuentas.
Recuperado:<http://www.casadelacultura.gob.ec/archivosleytransparencia/informenarrativo.pdf>

N, E.-D. (s.f.). Obtenido de La Comunicación Artística: Una interpretación Peirceana. Signos en rotación, Año III, no- 181. Recuperado de:
<http://www.unav.es/gep/Articulos/SRotacion2.html>

otros, L. A. (s.f.). Obtenido de Revista creatividad y sociedad. Recuperado de:
<http://www.creatividadysociedad.com/articulos/20/13.%20La%20creacion%20del%20espacio%20expositivo%20moderno.pdf>

S, B. (2005). Obtenido de El ícono, el índice y el símbolo. Traducción castellana.
Recuperado de: <http://www.unav.es/gep/IconoIndiceSimbolo.html>

UTPL. (s.f.). *UTPL*. Obtenido de <http://www.utpl.edu.ec/comunicacion/cultura-y-tradicion-en-el-museo-de-arqueologia-y-lojanidad/>

ANEXOS

ANEXO: 1

GLOSARIO.

ACULTURACIÓN: Fenómeno de asimilación o intercambio cultural entre dos grupos con una cultura diferente.

ALFABETO PLÁSTICO: Conjunto de elementos (punto, línea, superficie, volumen, textura, color, etc.) que permiten configurar formas y figuras en el lenguaje plástico.

BIEN CULTURAL: Un producto de la actividad creadora del hombre, que tiene relevancia histórica o científica. Los bienes culturales pueden ser tangibles o intangibles. Los bienes tangibles a su vez pueden ser, muebles e inmuebles.

CÓDIGO. Tiene que ver con los individuos, su comportamiento debido a sus creencias religiosas y define la ética, tabúes, ideas de pecado y santidad.

COMUNICACIÓN VISUAL: Transmisión de significados por medio de mensajes visuales.

CULTURA: Desde el punto de vista de la Antropología Cultural. “En su sentido más amplio, la cultura puede considerarse actualmente, como el conjunto de los rasgos

distintivos, *espirituales, intelectuales y afectivos* que caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias". (UNESCO. Declaración de México, 1982).

CULTURA MORAL: Conjunto de acciones simbólicas que guían o pautan el juicio y la conducta moral en situaciones conflictivas o de toma de decisiones.

CULTURA POPULAR: Conjunto de las formas más simples de la cultura que se comunican de manera informal, abierta y espontánea. Está basada en una estética original y profunda por medio de la cual se está asegurando la trascendencia de la existencia humana, puesto que en ella se expresa de manera vital el espíritu de la gente simple que vive aferrada a su propia tierra, a sus tradiciones con las que se identifica.

DEMOCRACIA CULTURAL: Práctica de un sistema de participación igualitaria y equitativa de los grupos sociales en el desarrollo socio-cultural general y en el acceso a los bienes y servicios culturales.

DEMOCRATIZACIÓN DE LA CULTURA: Política que amplía el acceso ciudadano a los espacios de participación social, a los bienes y servicios culturales y al disfrute de la actividad cultural.

DESCULTURACIÓN: Proceso por el cual un grupo humano asume sin resistencia las formas culturales de otro grupo.

DIVERSIDAD CULTURAL: Constatación histórica de la presencia de distintas culturas con rasgos distintivos diferentes que coexisten y se interrelacionan en un ámbito espacial determinado.

ENDOCULTURACIÓN: Proceso de adaptación del ser social a su entorno.

GRAMÁTICA VISUAL: Estudio de los elementos del alfabeto plástico y del conjunto de reglas que se aplican en la configuración del lenguaje plástico.

IDENTIDAD CULTURAL: Conjunto de rasgos distintivos que conforman el modo de vida de un pueblo o grupo social y que le confiere su singularidad.

INDUSTRIAS CULTURALES: Conjunto de tecnologías, técnicas, herramientas e insumos que permiten producir bienes culturales.

INTERCULTURALIDAD: Acción de difusión, intercambio e interacción de las distintas culturas coexistentes en un ámbito determinado.

JUICIO MORAL: Facultad de la conciencia que permite distinguir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo negativo de lo positivo, etc., es una guía universal de

actuación que cada persona adopta en función de su propio grado de convencimiento.

LENGUAJE VISUAL: Lenguaje no verbal en el que los signos de naturaleza sonora, propios del lenguaje natural y articulado, se sustituyen por gestos o imágenes.

PATRIMONIO CULTURAL: “Llamamos Patrimonio Cultural al conjunto de bienes muebles e inmuebles, materiales e inmateriales, de propiedad de particulares y de instituciones y organismos públicos o semi-público que tengan un valor excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte y de la ciencia, de la cultura en suma, y por lo tanto sean dignos de ser conservados para la nación y conocidos por la población a través de las generaciones” (HARVEY, Edwin R, Legislación Cultural Andina, Convenio Andrés Bello).

PERCEPCIÓN SENSORIAL: Organización cognoscitiva de las sensaciones corporales producidas por la toma de conciencia de la presencia de un objeto exterior que desencadena una respuesta del organismo.

POLÍTICA CULTURAL: “Un cuerpo de principios operacionales, prácticas y procedimientos administrativos y presupuestales que proveen una base para la acción cultural del Estado” (UNESCO, 1982).

SEMIÓTICA: Vinculada a la comunicación artística, estudia los sistemas de signos como fenómenos de significación y comunicación.

SINTAXIS PLÁSTICA: Conjunto de elementos que se utilizan para organizar especialmente las formas o figuras en una obra plástica, como la proporción, el contraste o la simetría.

TRANSCULTURACIÓN: Fenómeno aculturativo que denota el cambio exógeno producido en una cultura por influencias externas suele contrastar con el término *endoculturación* que se refiere a los procesos de adaptación del ser social a su entorno.

Anexo 2

Profesionales entrevistados:

Lic. Diego González (Director de la Carrera de Arte y Diseño de la UTPL); Lic. Sandra Jimbo Paute (Coordinadora de la Carrera de Artes Plásticas de la UNL); Lic. Paulina Salinas E. Docente; Lic. Carlos Andrade Díaz, Artista y Docente; Lic. Adriana Maldonado S. Docente. Lic. Néstor Ayala P. Artista y Docente; Sra. Antonieta Maldonado. Artista; Lic. María Dolores Coronel. Artista; Téc. Paul Ramírez G. Presidente de la Asociación de Artistas Plásticos y Visuales de Loja; Lic. Emilio Seraquive Artista Plástico e integrante del Colectivo “Acción Mutante”; Lic. Edwin Bermeo Artista y Director del taller de Artes Plásticas de la CCE-Loja; Lic. César Mallaguari Artista Plástico; Abogado. Yorqui Llacsaguanga. Artista Plástico y Gestor Cultural; Lic. Gabriela Granda. Artista Plástica. Responsable de Taller de pintura infantil; Lic. Orlando Rodríguez. Artista Plástico; Lic. Wilson Faicán. Docente Unidad Educativa Tcnl. Lauro Guerrero Loja; Sr. Efrén Guamán; Sr. Jorge Pineda; Sr. Stalin Pineda; Sr. Lenin Salinas; Srta. Karla Soto; y Sr. Pablo Sánchez Bao.

Anexo: 3

Cuestionario para realizar las entrevistas.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

CENTRO DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE ARTES

MAESTRÍA EN ESTUDIOS DEL ARTE

ENTREVISTA

La presente tiene por finalidad auscultar sus valiosas opiniones relacionadas con los componentes del sistema arte (artista-obra-espectador) espacios expositivos en la ciudad de Loja, sus criterios permitirán conocer sobre la realidad de las artes plásticas, por lo que expreso mi agradecimiento por su valiosa contribución.

- 1.- ¿Considera que los artistas plásticos lojanos están trabajando últimamente en nuevas propuestas artísticas, cuáles de estas, tienen aceptación y valoración del público?
- 2.- ¿Cuál es la relación artista-obra-espectador, están influyendo o no los nuevos discursos del arte?
- 3.- ¿Qué opinión tiene sobre los espacios para realizar exposiciones artístico-plásticas en la ciudad de Loja?

- 4.- ¿Cuál es su opinión sobre el personal responsable de la planificación y ejecución de las exposiciones artísticas en las instituciones de Loja?
- 5.- ¿Considera que existen cambios en los protocolos previstos para realizar las exposiciones en la ciudad de Loja?
- 6.- ¿Qué dificultades encuentra al momento de estar presente en las exposiciones artístico – plásticas?
- 7.- ¿Cuáles son los factores para la no presencia de nuevos espectadores en los espacios expositivos de Loja? ¿Qué estrategias sugiere?
- 8.- ¿Qué alternativas sugiere para democratizar el arte plástico en Loja?

Anexo 4

Síntesis de los criterios expresados en las entrevistas realizadas a cinco profesionales que por la diversidad de funciones tanto académicas, administrativas y de gestión están consideradas relevantes para esta investigación:

Diego González: Artista Plástico y Director de la Carrera de Arte y Diseño de la Universidad Técnica Particular de Loja (17 de marzo del 2016).

1.- ¿Considera que los artistas plásticos lojanos están trabajando últimamente en nuevas propuestas artísticas, cuáles de estas, tienen aceptación y valoración del público?

Actualmente la cantidad de trabajo de artes está bastante enfocada en la figuración y tendencias de las nuevas tecnologías. En el campo figurativo hay trabajos expresionistas y neoexpresionistas interesantes, mientras que las propuestas abstractas son muy pocas como *performance*, *happening*, y cosas así; en cuanto a la aceptación del público viene por el lado figurativo.

2.- ¿Cuál es la relación artista-obra-espectador, están influyendo o no los nuevos discursos del arte?

En nuestro medio el público no tiene una formación sólida, y como artistas ubicamos los trabajos, ponemos al público y nos desentendemos, si lo acoge o no da igual. También el público está acostumbrado a un cierto registro y se contenta con eso, hace falta que al momento de hacer los montajes museográficos haya una intención de formar a ese público, incluso hay uno o que otro trabajo que no se ve acompañado de un texto con el código de la obra, no quiero decir que se quiera explicar el trabajo pero me parece que esas claves en Loja no las ha sabido leer.

3.- ¿Qué opinión tiene sobre los espacios para realizar exposiciones artístico-plásticas en la ciudad de Loja?

Nuestros espacios son bastante pobres para esto, en el Museo de la Cultura Lojana la sala principal era la mejor y amplia para el montaje, hoy se ha destinado para la ubicación de la biblioteca, quedan muy pocos espacios. En la Puerta de la Ciudad es forzada la disposición interna tampoco es adecuada. La Galería de la Casa de la Cultura se ha hecho un esfuerzo por adecuarla, pero sigue siendo muy pequeña para presentar formatos grandes. En Loja falta un museo de arte contemporáneo, una galería que considere las exigencias del arte actual.

4.- ¿Cuál es su opinión sobre el personal responsable de la planificación y ejecución de las exposiciones artísticas en las instituciones de Loja?

Nos encontramos con gente que está a cargo de estas planificaciones y de llevar a cabo la ejecución de los proyectos artísticos pero no son profesionales en el área, lo hace de buena voluntad. No hay una carrera de gestión cultural, hace falta gestión para estar moviendo recursos a diferentes instancias. Es triste que no tengamos obras de artistas de renombre nacional e internacional, en décadas pasadas trajeron a Luigi Stornaiolo y pare de contar, se necesita observar obras de artistas nacionales y extranjeros que están destacándose pero no es posible por el asunto del seguro de las obras.

5.- ¿Considera que existen cambios en los protocolos previstos para realizar las exposiciones en la ciudad de Loja?

Está realmente bastante mal, es la clásica presentación por parte de una persona, programas que se quedan más en la presentación tradicional, palabras no sé de quién, brindis. Es muy frecuente ver a nuestros músicos para que amenicen un poco, haciendo que los programas sean muy pautados, ceremoniosos, me parece que es oportuno para dar claves sobre la obra, de esta manera se aprovecha el público.

6.- ¿Qué dificultades encuentra al momento de estar presente en las exposiciones artístico- plásticas?

Resulta que los espacios son demasiado estrechos, en el Museo Puerta de la Ciudad los espacios físicos son poco acogedores, la cantidad de gente más bien me bota, el espacio es muy pequeño, de todas maneras me causa una impresión interesante cuando veo que hay mucha más gente que antes, me parece que el público si está interesado en las obras porque asiste a las exposiciones. Recuerdo que tiempo atrás la gente iba muy poco, actualmente en el mismo día hay varios programas y todos tienen sus públicos, eso por ejemplo antes era impensable.

7.- ¿Cuáles son los factores para la no presencia de nuevos espectadores en los espacios expositivos de Loja? ¿Qué estrategias sugiere?

Creo que sí hay un público que es más específico, más los compañeros y familiares del artista, no sé si eso se debería evaluar, esto debe hacerse desde la misma exposición e inauguración. Habría que evaluar la asistencia a la exposición, cuánta gente está presente, vemos solamente en la inauguración, pero habría que ver si se sostiene en el tiempo que dura la exposición, pero no veo mucho o quizá porque no estoy al tanto, no sé cómo estará el flujo de estudiantes de las escuelas y colegios a los lugares en donde se realiza la exposición, qué pasa allí. De lo que he podido observar no llegan a estas exposiciones y claro encima de eso si no encuentras las claves, los estudiantes se quedarían perdidos.

8.- ¿Qué alternativas sugiere para democratizar el arte plástico en Loja?

Habría que hacer muchas cosas, depende de varios factores, por un lado nosotros que estamos en las universidades necesitaríamos de alguna forma aparte de la formación artística de estudiantes en nuestras carreras deban guiar las exposiciones y dar las claves de la obra de cara al nuevo público, esto eventualmente podría incidir al momento de la exposición producto de la planificación. También que haya esa apertura claro en los limitados espacios que existen algo se tiene que hacer, por ejemplo ahora se dan en los colegios arte, hay que llegar con información para hacer conocer la programación a otras instituciones.

Carlos Andrade Díaz. Artista Plástico y Docente de la Carrera de Artes Plásticas de la UNL. (6 de octubre de 2016)

1.- ¿Considera que los artistas plásticos lojanos están trabajando últimamente en nuevas propuestas artísticas, cuáles de estas, tienen aceptación y valoración del público?

De acuerdo a mi apreciación propuesta, propuestas no he visto salvo ciertas excepciones, como que la gente, el artista, el espectador se ha quedado un poco rezagado. Indudablemente lo figurativo es lo que más entiende el público, lo demás me parece que lo hacen nada más por moda a ver que pasa, que sucede, no hay esa influencia, ese apego a cambiar.

2.- ¿Cuál es la relación artista-obra-espectador, están influyendo o no los nuevos discursos del arte?

Es mínima esa relación que existe, son las mismas personas que generan arte con los mismos públicos, familiares, amigos, público nuevo casi no he visto. En los discursos, ese aspecto pienso que sí influye en todo lo que se ha venido dando, viene gente de afuera, pero parece también que la gente y el artista si necesitan salir para tener nuevas experiencias, se motive, se emocione y nuevamente viene a retarlo.

Las nuevas generaciones son los estudiantes que se forman aquí (carrera de Artes Plásticas), pero quizá no llega al 50% que los estudiantes tengan pasión y que se motiven, que quieran romper todo este letargo, quizás se vaya dando a futuro un poco mejor esta situación.

3.- ¿Qué opinión tiene sobre los espacios para realizar exposiciones artístico-plásticas en la ciudad de Loja?

Los espacios cada vez se están restringiendo, no son apropiados y funcionales para ello, hay unas dos galerías que existen, lo demás está obsoleto y se mantiene no sé cómo, no hay ninguna galería salvo una en la que se pueden exhibir cuadros grandes, obras de gran tamaño.

4.- ¿Cuál es su opinión sobre el personal responsable de la planificación y ejecución de las exposiciones artísticas en las instituciones de Loja?

Necesitan formación, no se nota los cambios que requieren como en otras ciudades y otras partes del mundo que se crean espacios apropiados de mayor distinción y valoración de la obra. Si hay gestión, pero no con las características particulares que requiere este tipo de eventos, se depende del asunto económico para la gestión y cada vez hay más limitaciones que impiden hacer su trabajo, por ejemplo no se ha traído expositores nacionales peor aún internacionales, antes algo había pero últimamente no se ha logrado realizar.

5.- ¿Considera que existen cambios en los protocolos previstos para realizar las exposiciones en la ciudad de Loja?

Bueno, un poco, pienso que hacen lo mejor que pueden, quizás falta conocimiento para ingeniarse nuevas cosas para organizar y atraer un poco de público, ese aspecto falta. Pienso que se mantiene en lo mismo, no hay esos sacudones que necesita el público, el mismo artista no cambia. Es una ciudad que se ha limitado a ciertas cosas y no avanza, no hay los cambios en las personas. Para dirigir las instituciones deben ser personas preparadas, indudablemente que tengan otras formas de pensar, de proyectarse al futuro. La falla es porque están en las instituciones personas que no son idóneas para ese tipo de trabajo o para sacar adelante una cultura artística, es cuestión personal de ponerse retos.

6.- ¿Qué dificultades encuentra al momento de estar presente en las exposiciones artístico – plásticas?

La dificultad es no tener personal especializado para dirigir al espectador, dar una orientación de lo que están observando. Si hacemos relación del público con otra ciudad y otros países existe mucha afluencia de público, unos se dan a conocer por el aspecto cultural y otros por curiosidad. Es necesario que vaya mucho público porque eso alimenta el diario vivir de las personas, el cambio espiritual, sí llega a la inauguración cantidad de espectadores que no hay por donde pasear pero en lo posterior ese público desaparece. Sería importante que las instituciones dispongan de lo económico para los eventos, que la programación se ubique en las estafetas de los colegios, a la universidad no llegan esas invitaciones.

7.- ¿Cuáles son los factores para la no presencia de nuevos espectadores en los espacios expositivos de Loja? ¿Qué estrategias sugiere?

Yo pienso que las instituciones de educación media y superior deben motivar a un buen público, en el sentido de que haya una planificación para que puedan abordar aspectos culturales y en lo posterior ese público este presente. En otro aspecto podría hablar de una carencia de educación artística eso es general no solo Loja, el país adolece de eso, excepto Quito, Ibarra, Cuenca y Guayaquil, otro componente que hemos visibilizado es la falta de un periodismo cultural, nadie, ningún comunicador se ha inclinado por ello, eso también hubiese determinado un mejor

desarrollo, hacen su mejor esfuerzo solamente en informar pero no en educar eso es lo que más o menos se puede percibir dentro de la realidad de Loja.

8.- ¿Qué alternativas sugiere para democratizar el arte plástico en Loja?

En la creación todo es posible, el artista es el mismo que se ingenia, quizá tiene que ser un poco irreverente, ocupar ciertos espacios, llamar la atención con aspectos que no se han hecho, hacer frente a la moral que aquí practican, al decir que es algo malo, terrible. Por ejemplo, en el caso de Quito tenemos el Parque El Ejido es una muy buena forma de tenerlo cerca a otro público aunque sea temporal no sé si se podría tener esa misma idea y manejarla aquí en Loja porque ha crecido en población y turismo. También falta buscar obras con identidad lojana, hacer artesanía e ir incrementando la parte artística, como en otras ciudades.

Indudablemente, pienso que si se ha cambiado la mentalidad por lo menos de los que siguen artes y de alguna gente que ha estado tras de nosotros, no es una gran mayoría pero sí se ha permitido apreciar un poco más que lo que es bueno de lo no tan bueno y eso sirve, en ese aspecto sí hay gente que he podido observar.

Emilio Seraquive: Artista Plástico – Integrante del Colectivo “Acción Mutante”.

(21 de abril de 2016)

1.- ¿Considera que los artistas plásticos lojanos están trabajando últimamente en nuevas propuestas artísticas, cuáles de estas, tienen aceptación y valoración del público?

Es un porcentaje mínimo, se ve algo de propuestas artísticas, no tan allegadas a lo tradicional porque ahora ya existen grupos de jóvenes que hacen teatro, arte urbano eso no se veía hace unos cinco o diez años, por lo menos en ese sentido si hay un cierto sector de la juventud que le interesa expresarse a través de estas manifestaciones artísticas aparte de lo que es la cuestión plástica, pintura, grabado y la escultura; en esta últimas es mucho más bajo porque no les interesa mucho a los jóvenes.

Es un poco complicado en una ciudad que no tiene una educación básica sobre la cuestión artística, pero que por fuerza visual a veces creo que lo figurativo tiene un poco más de aceptación en cuestión del espectador y transeúnte lojano. En mi caso yo puedo hablar de mi trabajo que si ha tenido un cierto grado de aceptación en mentes jóvenes más que todo que les agrada mucho mi trabajo y ven como algo diferente que se ha venido observando en las galerías de nuestra ciudad.

2.- ¿Cuál es la relación artista-obra- espectador, están influyendo o no los nuevos discursos del arte?

Es un poquito complicado porque los artistas somos misántropos con nuestro trabajo, a veces nos encerramos en el taller y somos los únicos que sabemos de lo que está pasando y existe esa apatía personal de no tratar de generar nuevos mecanismos para hacer llegar nuestro trabajo, solo es en la exposición que dura un día el jolgorio y queda ahí, se debe tratar de proyectar el trabajo eso es lo que falta también en la plástica local. Hace tiempo con Edwin Bermeo habíamos planificado conversatorios de arte que se llamaba Escapararte pero por falta de presupuesto y de apatía de ciertas instituciones se dejó a un lado este proyecto pero aún sigue viva la idea.

Me he fijado que las nuevas generaciones de artistas tienen apatía por el trabajo de la plástica nacional, creo que si uno quiere ser artista primero debe conocer su realidad más cercana, la historia del arte de tu país. He visto jóvenes que tienen una desidia de investigar y de ser un poco más curiosos de la naturaleza artística, creo que hay dejadez de las nuevas generaciones, un quemeimportismo de lo que es y lo que conlleva ser artista, como profesión y de lo que te pueda brindar el arte como herramienta para afrontar tu existencia.

3.- ¿Qué opinión tiene sobre los espacios para realizar exposiciones artístico-plásticas en la ciudad de Loja?

Hay espacios que son muy interesantes, pero por ese desconocimiento y apatía de los miembros que están al frente de estas instituciones se da un mal uso y a veces hasta una especie de maltrato contra los mismos creadores plásticos. Creo que no existe un real conocimiento de cómo se debería manejar un espacio artístico, por eso la propuesta de nosotros para crear un taller-galería porque también se cansa de recibir tanto maltrato como artista y que estas autoridades no tengan esta visión que uno tiene sobre el arte y lo que quiere aportar culturalmente a su ciudad, porque es fácil coger e irse a otro lado, pero nosotros hemos decidido quedarnos para seguir luchando por la ciudad en la que nacimos.

4.- ¿Cuál es su opinión sobre el personal responsable de la planificación y ejecución de las exposiciones artísticas en las instituciones de Loja?

En Loja es totalmente decadente, en ese aspecto hay cuestiones que se llega con proyectos y ni siquiera son capaces de darte un apoyo, un aliciente como creador plástico, porque lo único que se pide es un catálogo y ni siquiera eso, porque dicen que no tienen presupuesto para eso, pero para presupuestar campañas políticas a través de instituciones culturales si hay dinero y todas esas cuestiones, entonces todo eso se tiene que cambiar de raíz y tratar de incursionar en esas instituciones porque esa es la única manera de ver y generar un cambio.

5.- ¿Considera que existen cambios en los protocolos previstos para realizar las exposiciones en la ciudad de Loja?

Eso sigue igual, los mismos programas tradicionalistas, si se quiere cambiar debemos organizar y generar una especie de cambio generacional, a veces uno mismo tiene que realizar el programa, invitar a los artistas, se observa que son los mismos grupos, las mismas canciones, el mismo protocolo y a veces se vuelve hasta monótono y aburrido. El arte no tiene que ser aburrido en un tiempo contemporáneo en donde va aceleradísimo, tiene que ir a la par de eso, ser más dinámico.

6.- ¿Qué dificultades encuentra al momento de estar presente en las exposiciones artístico – plásticas?

Primero es la desorganización y la desidia a veces de hasta los mismos artistas o por así llamarlos pseudo artistas porque hay algunos que ni siquiera tienen claro el concepto de lo que realmente es ser artista desde la curaduría, desde el montaje de la obra, es pésimo. Inclusive en las inauguraciones no se ve un intercambio de conocimientos o hay demasiado esnobismo, algunos solo llegan a figuretear a ponerse el traje bonito y aparentar que soy artista y ya, el ser artista es otra cosa, es trabajar todos los 365 días del año y no solo para una exposición y llegar un ratito elegante.

7.- ¿Cuáles son los factores para la no presencia de nuevos espectadores en los espacios expositivos de Loja? ¿Qué estrategias sugiere?

Creo que el mismo artista tiene la culpa de eso, inclusive el mismo gremio de artistas lojanos, a veces vivimos ocupándonos de que las instituciones nos tienen que apoyar en todo, porque si no se muestra el trabajo, nadie le va abrir las puertas y decir ven acá porque tú eres artista, talentoso te voy ayudar, apoyar con los proyectos. El riesgo que conlleva ser artista es tratar de que habrá gente que le guste y habrá gente que no le agrade tu trabajo, con eso hay que convivir y sobrellevar tu existencia y no complicarte tanto la vida porque el arte es para eso, sino te diviertes haciendo arte para qué estás en esta profesión.

También las instituciones no están haciendo bien su trabajo, por eso se debe reunir con amigos que tengan una misma ideología, ilusiones, sueños e ir desarrollando el trabajo, no quejarse, tampoco sentarse a lamentar, uno se metió a ser artista y tiene que ser luchador hasta el día que le toque irse de este mundo.

8.- ¿Qué alternativas sugiere para democratizar el arte plástico en Loja?

Bueno, también las facultades de arte deberían tener un poco más de impacto, creo que últimamente las facultades de arte en Loja como que se han fragmentado, se han polarizado en cuestiones de incentivar a sus propios estudiantes porque a veces una de las maneras de despertarles ese bichito artístico es también incentivando al

estudiante, que tenga o no impacto depende de cada individuo si lo quiera asimilar o no, si hay o no impacto eso se lo verá después. Hay que tratar de generar un cambio visual en la sociedad lojana que es un poco estática y prejuiciada, si es que los artistas empezamos a generar este cambio en espacios urbanos creo que se sentirán identificados con una cultura lojana propia de este tiempo.

La creación de este taller (Acción Mutante), primero es para que exista un espacio aquí en Loja para reunirse artistas, teatreros, poetas, para conversar y poder organizar eventos culturales que de a poco lo vamos logrando; la otra es formar y transmitir nuestros conocimientos a través de lo que aprendimos en estos diez años de carrera que llevamos y la otra es tener un espacio en donde proyectar la obra de nosotros como también pasar a nivel nacional y no solo en Loja. Si en Loja existiera una plaza creo que sería realmente el centro del país como cultura porque generaría ese cambio a través de una institución que defienda la pintura, la música, la poesía, el teatro y otras. He participado y obtenido premios en salones de dibujo y pintura porque es bastante difícil tratar de sobrevivir del arte y si se gana un premio es para seguir adelante con tus proyectos artísticos, por ejemplo en Quito he tenido mucha acogida, también con Freddy Guailas y Klever Agila. Llegamos a Cuenca como desconocidos y el trabajo tuvo una aceptación bárbara en la inauguración y gustó mucho el trabajo, a partir de ahí he tenido muchas visitas en las redes sociales.

Gabriela Granda. Artista Plástica y Gestora Cultural –Promotora de taller de pintura para niños. (28 de octubre de 2016)

1.- ¿Considera que los artistas plásticos lojanos están trabajando últimamente en nuevas propuestas artísticas, cuáles de estas, tienen aceptación y valoración del público?

Sí, en forma general, estas propuestas están a lo mejor enmarcadas en las que ya existen, pero decantan y destacan por desviarse un poco, estamos viendo mucho expresionismo, algunos están experimentando el arte objetual aunque no es permanente y constante. En nuestro medio es lo figurativo, este prima, así una presente obra de cualquier estilo la gente la va asociar con la forma ya conocida.

2.- ¿Cuál es la relación artista-obra- espectador, están influyendo o no los nuevos discursos del arte?

Una cosa es la relación ideal y otra la real, en lo ideal artista-obra son uno solo y el espectador a través de la obra se comunica con el artista, cuando conoce el antecedente del artista el espectador puede hacer más o menos una lectura cercana de lo que el artista quiere presentar. En las exposiciones de la localidad no veo un interés por parte de los artistas y el público, estamos tomando como un acto social no tanto como cultural, es un sitio para tomarnos fotografías con algo bonito como las obras pero no con la seriedad que esto implica.

La relación artista-espectador tiene que manifestarse en la inauguración de la exposición, porque el artista debe presentar la exposición o bien una persona cercana que conozca su trayectoria porque no puede venir a opinar otro sobre la obra eso sería algo sesgado. Es el momento clave para que el artista se ponga en contacto con el público y en sí guiar sobre la obra que está exponiendo, si bien la obra tiene que hablar por sí misma siempre hay códigos que no son legibles, entonces es necesario crear una orientación por parte del artista para que el público lea como tiene que ser leída.

3.- ¿Qué opinión tiene sobre los espacios para realizar exposiciones artístico-plásticas en la ciudad de Loja?

Es arriesgado decir eso, pero lo digo en total libertad, no hay espacios de exposición en Loja, no son espacios aptos para exposiciones porque estos tienen que tener condiciones de luz, ambientales, la arquitectura, o sea son muchos factores que inciden. En Loja no se ha tomado en cuenta, son espacios improvisados que han sido acondicionados pero no fueron contruidos para ello, no existen.

4.- ¿Cuál es su opinión sobre el personal responsable de la planificación y ejecución de las exposiciones artísticas en las instituciones de Loja?

Con todo respeto a las personas que se encargan de esto, no tienen formación especializada, entonces no podemos esperar un buen montaje, una buena

curaduría, porque no tienen experiencia. Sería excelente una formación para estas personas, porque la obra no es cualquier cosa, una mercadería que se está mostrando en esos espacios, entonces debería ser gente especializada para que el público tome con más seriedad, porque si se exhibe cualquier cosa también la gente percibe eso y no le da valor que merece la obra de arte.

Una limitante es de tipo cultural porque nuestra ciudad no está en ese triángulo que se conoce como Quito, Guayaquil, Cuenca, ha sido rezagada para este tipo de eventos, no hay esa apertura para gente de otros lados, falta interés por parte de las autoridades. Otro aspecto es que siempre se tiene el concepto de que lo artístico tiene que ser gratuito y no es así, entonces una persona de otra ciudad tampoco puede venir gratis, sin embargo con todas las limitantes se está gestionado y trabajando.

5.- ¿Considera que existen cambios en los protocolos previstos para realizar las exposiciones en la ciudad de Loja?

No, de buena fuente puedo decir que no, siguen siendo tradicionalistas, no han cambiado, se realizan exposiciones sin ningún tipo de curaduría, eso deja mucho que decir de los espacios y personas que están detrás de ellas. No hay coordinación de las actividades culturales y nos encontramos que un día viernes por la tarde se inauguran tres o cuatro muestras a la vez, no hay comunicación para elaborar una

agenda como debería ser y no se puede estar bien informado de los actos culturales inclusive no hay promoción y difusión de una exposición o evento.

Se rellena los programas con cualquier cosa, no desmerezco la música, la danza cualquier tipo de manifestación cultural, pero una exposición artística plástica es eso, entonces debería enfocarse más a eso y a formar público que asiste para que en una nueva ocasión esa gente quede con esa incertidumbre de aprender más y no solo mirar.

6.- ¿Qué dificultades encuentra al momento de estar presente en las exposiciones artístico-plásticas?

Como expositora considero que los espacios expositivos no tienen las condiciones adecuadas para realizar exposiciones, como público (espectador) casi nunca he encontrado guianza de las obras. Pienso que es importante orientar sobre lo que estamos viendo, esa es la mayor dificultad como público de no tener un acercamiento con el artista por lo menos con un antecedente de él para poder leer las obras.

7.- ¿Cuáles son los factores para la no presencia de nuevos espectadores en los espacios expositivos de Loja? ¿Qué estrategias sugiere?

Pienso que el arte en nuestro medio es muy hermético, se guarda en los museos, el arte no sale a la calle mientras ya se está dando en otras ciudades del país por eso el arte gana público. En las galerías solamente están llenas el momento de la inauguración y es el mismo público de siempre, también el hecho de salir a la calle implica solicitar permiso al municipio, las condiciones atmosféricas, etc.

Además, no hay periodismo cultural, pero sí hay el deportivo, falta comunicación de las autoridades, también los centros de educación no permiten garantizar nuevos públicos porque en las exposiciones muchas veces hay diez personas máximo debido a la escasa difusión, es necesario que cada quien debe encargarse de sus competencias y asumir con más responsabilidad las funciones de la gente que está en estos cargos.

8.- ¿Qué alternativas sugiere para democratizar el arte plástico en Loja?

Debemos salir a la calle para mantener más contacto con la gente, exigir a las instituciones para que abran las puertas a los artistas, gestionar para que las cosas cambien, estamos unidos en colectivos lojanos para crear propuestas en los diversos eventos. Lo más relevante sería desde nosotros formar a la gente que va a observar nuestras obras, proponer, en general como artista comunicarse más con la gente porque esta tiene un concepto errado del artista lo considera un ermitaño. Hemos participado y obtenido premios en eventos, así difundimos nuestro arte y eso

es gratificante, existieron momentos en los que he dejado de producir obra pero me he dedicado a la gestión que también es importante.

Abogado. Yorqui Llacsaguanga. Artista Plástico y Gestor Cultural. (16 de noviembre de 2016)

1.- ¿Considera que los artistas plásticos lojanos están trabajando últimamente en nuevas propuestas artísticas, cuáles de estas, tienen aceptación y valoración del público?

Mira, creo que el panorama del arte en la ciudad de Loja ha cambiado sobre todo por los concursos que convocan a nivel nacional. Es así que unos tres o cuatro artistas lojanos han logrado ganar premios a nivel nacional incluso han posesionado a Loja como espacio del arte. En cuanto a la aceptación del público también es un poquito complicado, no entiende las nuevas propuestas bueno aunque no son tan nuevas, en Latinoamérica y otras regiones ya lo hicieron hace treinta y cuarenta años pero sin embargo muchos espectadores no logran conectarse y comprender la propuesta del artista. Más bien cuando se presentan paisajes, esculturas figurativas sí aceptan porque es un arte que más entienden.

2.- ¿Cuál es la relación artista-obra- espectador, están influyendo o no los nuevos discursos del arte?

Considero que hay de todo, artistas que hacen obra porque la sienten, la viven, porque han investigado; otros artistas lo hacen por moda o simplemente por asistir a un concurso, mientras que el espectador no se siente identificado con esa obra porque no tiene mucho conocimiento de arte, no la entiende o no hay esa relación, he visto muy poco esa relación. En cuanto a los nuevos discursos he visto sobre todo a jóvenes que tienen propuestas interesantes especialmente los de la Universidad Técnica que se han dedicado al realismo, allí está la influencia del artista Boris Salinas. También hay un problema en las universidades en donde los profesores no pintan, son más teóricos porque la misma academia lo pide así, entonces tienen poca experiencia artística, expositiva y sobre todo del mundo, pero si mucha experiencia sobre historia del arte. Es que el artista cuando sale al mundo se enfrenta a otra situación, ¿Cómo haces para que la obra sea aceptada en la sociedad? ¿Cómo tiene que exponerse en determinado espacio? ¿Cómo haces para vender la obra? ¿Cómo funcionan los mecanismos del mercado del arte? mientras en la academia te enseñan a ser profesor y cómo transmitir lo que tú sabes. Sin embargo también existen jóvenes que sí proponen pero no sé si lo hacen conscientes de aquello, no hay propuestas que se originen desde la investigación.

3.- ¿Qué opinión tiene sobre los espacios para realizar exposiciones artístico-plásticas en la ciudad de Loja?

La ciudad de Loja no tiene espacios adecuados para exponer, estos se han acondicionado según las circunstancias. Lo ideal sería que existan espacios amplios

que se vayan modificando de acuerdo al tamaño y necesidades de la obra. En Loja el espacio del Museo del Banco Central es una antigua casona, el denominado Museo Puerta de la Ciudad no es un museo sino un castillo que se le ocurrió al alcalde que tampoco presta las comodidades. La Casa de la Cultura tiene una galería ubicada al ingreso del teatro, la otra tiene las características de Galería pero es muy pequeña, sin embargo se presenta otro problema debido a que el artista tiene que ir a cuidar la obra, en la noche de la inauguración todo bien, después se cierra la puerta. En definitiva no hay espacios como en otros lados, debería concentrarse en un solo lugar para no estar dispersos.

4.- ¿Cuál es su opinión sobre el personal responsable de la planificación y ejecución de las exposiciones artísticas en las instituciones de Loja?

El problema viene de fondo, es más institucional y gubernamental, no tenemos una Ley de Cultura, en el proyecto de ley que se está discutiendo dice que la competencia para la cultura la tiene el Municipio, Ministerio de Cultura y la Casa de la Cultura. Pienso que la competencia debe ser para una sola persona o institución porque se ve que cada una realiza exposiciones y todas las actividades se cruzan y con la poca cantidad de público que tenemos y los únicos que vamos a las exposiciones somos los artistas y los familiares de los expositores y cuando viene otro artista de diferente ciudad si no es amigo casi no cuenta con público. Debería hacerse una planificación para tal mes solo pintura y se podría variar el día y hora para la exposición como en Perú el día lunes debido a que la prensa no tiene mucha

actividad, en nuestra ciudad se realizan los días jueves y viernes las exposiciones mientras el público tiene compromisos sociales y familiares por esta razón no asisten a estos eventos, se invierten recursos pero no disfrutan de la obra.

(Yorqui (2016), expone su experiencia vivida en Perú cuando estuvo en un colegio Marista y manifiesta que este establecimiento tiene una sala de exposiciones y es el lugar en donde más público ha tenido, son más de mil alumnos del colegio y más 300 padres de familia que los “obligan” a observar la muestra y además se realizan conversatorios con los alumnos, padres de familia con el artista. Estos directivos tienen otra visión y realizan cada mes o dos meses una exposición de pintura y la sociedad se interesa, valora lo que observa, conoce y se motiva a la vez).

Mientras en nuestra ciudad de Loja, la gestión de la persona responsable es realizar contactos pero con un criterio muy cercano al alcalde si es conocido o le gusta la obra, no lo hacen de manera personal las invitaciones a los artistas, es decir no han logrado detectar las razones por las cuales la gente no llega a las exposiciones.

5.- ¿Considera que existen cambios en los protocolos previstos para realizar las exposiciones en la ciudad de Loja?

Creo que desde que conozco no han cambiado, primero ofrecimiento del acto, las invitaciones no cambian el formato. Algo que caracteriza a Loja es que en estas exposiciones se integra la música, los protocolos solo lo hacemos en Latinoamérica,

en Europa solo se exponen y la gente visita el rato que tiene tiempo porque es un público para esos eventos.

Estamos hablando de manifestaciones artísticas, cosas creativas y deberían dejar al artista que organice el evento, aquí no lo permiten, se tiene que pedir permiso y hacer lo que les gusta a las autoridades caso contrario no realiza el evento. Deben respetar porque cada uno tiene pensamiento diverso, desde el artista se quiere cambiar pero desde las autoridades existe la negativa, no hay cambios.

6.- ¿Qué dificultades encuentra al momento de estar presente en las exposiciones artístico – plásticas?

Hay más dificultades que nunca, primero debido a que el estado no tiene dinero por lo que los gestores culturales deben buscar otras alternativas para obtener recursos, se debe elaborar proyectos y al artista no le gusta hacer, el artista tiene que hacer un catálogo para que se conozca la obra pero las instituciones no disponen de recursos para financiar. El gasto lo hace el artista y lo único que le prestan es el espacio, inclusive tiene que pagar para que cuiden la exposición, entonces no estamos de acuerdo que todo lo haga el artista y la institución quede bien; en este sentido solo el artista que tiene posibilidad económica expone mientras los otros trabajan para participar en concursos en salones para mostrar sus obras.

7.- ¿Cuáles son los factores para la no presencia de nuevos espectadores en los espacios expositivos de Loja? ¿Qué estrategias sugiere?

La situación es que no educamos, nosotros invitamos a un público y a muchos de ellos no les gusta, recibe la invitación pero no asiste, no le interesa, pero cuando la gente le gusta se divierte. Hay que democratizar la cultura, invitar a los estudiantes de los colegios aunque obligados. No hay una educación artística, se debería dar importancia a la cultura estética, es que en el colegio un docente aborda toda cultura estética para la que no está capacitado en los ámbitos: danza, plástica, música, se le hace responsable de todo, entonces se presenta un problema, tiene que investigar y conocer sobre varios aspectos del arte y eso no está dando resultados.

8.- ¿Qué alternativas sugiere para democratizar el arte plástico en Loja?

Primero tiene que haber políticas claras desde el gobierno con la Ley de Cultura y segundo nosotros debemos hacer conciencia, ejemplo la Casa de la Cultura recibe un presupuesto de 300 000 dólares, de esto el 50% se gasta en personal y mantenimiento de locales, y queda muy poco para actividades culturales que tiene que hacer a nivel de toda la provincia, pero todo el presupuesto se queda en Loja, y no se distribuye para todos los cantones. No se trabaja de una manera organizada, entonces ¿cómo se integra la sociedad, no llegan a los barrios? Y si la misma Casa de la Cultura de Loja no tiene autonomía, no dispone de vehículos y equipos para un trabajo eficiente, se propone que el Municipio sea responsable, con gente capacitada en administración y derecho. Los espacios culturales deben ser utilizados

para las manifestaciones artísticas pero se presenta otro problema, es el hecho de solicitar permiso al Municipio y allí existen múltiples inconvenientes y sobre todo es que no se demuestra interés por lo cultural y artístico.

Anexo 5

EXPOSICIÓN ARTÍSTICA:

- Invitación para la inauguración de la exposición.

Imagen 37. Quitama J. Invitación “Espacios Posibles” 2016
Fotografía: archivo del autor

- Portada del Catálogo de la Exposición.

Imagen 38: Quitama J. (2016)
Diseño Catálogo *Espacios Posibles*.
Fotografía: Archivo personal

- **Programa de inauguración de la exposición.**

Programa con el cual se realiza la exposición artística como parte de la “investigación arte simbólico y convivencia social: relación de la obra artística y sus públicos en la ciudad de Loja” maestrante Lic. Julio Quitama Pastaz.

EL ARTE Y LA CIENCIA SON LOS EDUCADORES SUPREMOS DEL GÉNERO HUMANO

1.- Palabras del Sr. Paúl Ramírez. Presidente de la Asociación de Artistas Plásticos y Visuales de Loja.

**“LA VOCACIÓN UNIVERSAL DEL HOMBRE ES SU PROPIA Y PLENA
REALIZACIÓN.”**

BESSIE ANDERSON

2.- Intervención del artista expositor Lic. Julio Quitama Pastaz

“EL FRACASO TIENE MIL EXCUSAS, EL ÉXITO NO REQUIERE EXPLICACIÓN.”

BESSIE ANDERSON

3.- Intervención musical del maestro José Aníbal Pucha, representante de la identidad musical lojana.

**“EL QUE QUIERE LOGRAR LO IMPOSIBLE ES MÁS FUERTE QUE EL
DESTINO”**

BESSIE ANDERSON

4.-Brindis. Srta. Mileny Quitama

“EL TRIUNFADOR ES SIEMPRE UNA PARTE DE LA RESPUESTA; EL PERDEDOR ES SIEMPRE UNA PARTE DEL PROBLEMA”

BESSIE ANDERSON

5.- Invitamos a observar la exposición.

- Discurso en la inauguración de la exposición.

Autoridades, delegados de instituciones, docentes, estudiantes y personal de la Carrera de Artes Plásticas, compañeros de la Asociación de Artistas Plásticos de Loja, compañeros de la Maestría, invitados. Gracias por su presencia.

Debo manifestar que la exposición forma parte de un trabajo de investigación como Maestrante en Estudios del Arte en la Universidad de Cuenca. “Arte simbólico y convivencia social: relación de la obra artística y sus públicos en la ciudad de Loja”.

Mientras muchos creemos que el arte es la suprema actividad humana, otros consideran que es una actividad puramente recreativa y de entretenimiento.

La cultura representa un espacio fenoménico altamente complejo, pero sin embargo en este espacio el hombre es capaz de percibir y experimentar todas las emociones, pero solo unas cuantas de ellas se pueden transmitir a otros, y ese es el caso del arte, cuando lo subjetivo se objetiva en el "*objeto*" comunicativo, como un medio ideal y, desde allí, pasa al receptor que contempla una obra que él llama "*de arte*".

En este contexto, la capacidad del artista está en el hecho de crear o transformar los objetos más cotidianos en *significados*, hechos y objetos que observamos, utilizamos, vivimos, disfrutamos, necesitamos, refutamos, adoramos, pensamos, interactuamos, actos alegres, de nostalgia, de recuerdos, de aprecio, de desprecio, que son parte de nuestra realidad como también de un sistema de imágenes expresados en símbolos y signos, proporcionándoles a cada uno de ellos una pluralidad de significados y lecturas que pueden indirectamente estar condicionados por factores sociales, culturales e históricos, con la finalidad de perpetuar esa realidad a través de productos artísticos.

El arte entonces, se constituye en un lenguaje del pensamiento y sentimiento y lo apreciamos en función de lo que expresa, así, comprendido el mensaje, todos somos parte de este universo simbólico que posibilita entendernos a través de los distintos lenguajes (pintura, escultura, música, teatro) como acto previo a la acción como seres humanos reflexivos.

Hablar del signo y el símbolo es el encuentro entre un “ahora” y un significante, este es en primer lugar significante para la percepción, el espacio en blanco, el círculo, el rectángulo, los nichos, la línea, los colores, los textos: santos, nombres de personas de Loja, la imagen de la virgen que al ser parte de este proyecto no estoy quitando poder a la imagen icónica, el poder religioso tampoco económico; (converse con señores taxistas, empleados, trabajadores) lo sintetice en 3 palabras *-identidad, igualdad, exclusión-*, la relación espacio-homenaje, mi reconocimiento a niños,

mujeres y hombres en el cumplimiento de su actividad cotidiana, todo esto referencian ese valor de la existencia, modos de significación que están estrechamente ligados a las condiciones materiales y las particulares relaciones personales que se hacen en un tiempo determinado.

Somos parte de una época en la que se plantean nuevas formas de ver y comprender el arte y la estética, de interpretar valores, modos de interacción, encuentros transversalizados por factores tecnológicos que a la vez implica nuevas formas de identificación, relación y apropiación de elementos para realizar obras artísticas, que inclusive requieren elaborar contextos teóricos para ser comprendidos y valorados.

El mundo del arte ha cambiado y mucho, pero no para que llegue al final, todo lo contrario seguirá desarrollándose y evolucionando con el hombre; estamos frente a nuevos procesos orientados a un cambio de pensar y hacer, la época lo exige que así sea, nuevas formas de experiencia y otras que aún no se apartan de las modernas o que coexisten con ellas, porque debemos reconocer que ningún “estilo” tiene patente de corso para considerar a los demás superados y afirmarse como superior y más avanzado. Hoy no estamos en un museo, una galería para que la obra sea museable, hoy son ustedes que con su presencia validan el hecho artístico.

En este contexto, la práctica artística en la actualidad (en la que estamos involucrados artistas, docentes, estudiantes, autodidactos...) debemos comprender

que no posee un código único, homogéneo, estandarizado, es más dinámico y por ende desarrolla y hace referencia a varios aspectos de la realidad y de múltiples significados, esto demuestra que existe una especie de sometimiento de esa realidad al propio yo, lo que genera multiplicidad de ideas que luego se materializaran en productos (objetos artísticos).

Entonces es momento para repensar en el hecho artístico y comprender el estado de diferencia propio de la época, de establecer lineamientos estéticos para crear categorías, conceptos que describan otra realidad artística (no como inédita, sino diferente) reconocemos así que la pintura seguirá presentando síntomas de fortaleza y regeneración en medio de contradicciones.

Desafíos que permitirán situarnos en este sistema arte desde lo histórico, social, cultural, ambiental concibiendo como una construcción social cambiante y compleja, aspectos que creo son fundamentales para generar conocimiento, demostrando que el arte no solo ha sido necesario en el pasado, sino que lo es en el presente y lo será siempre.

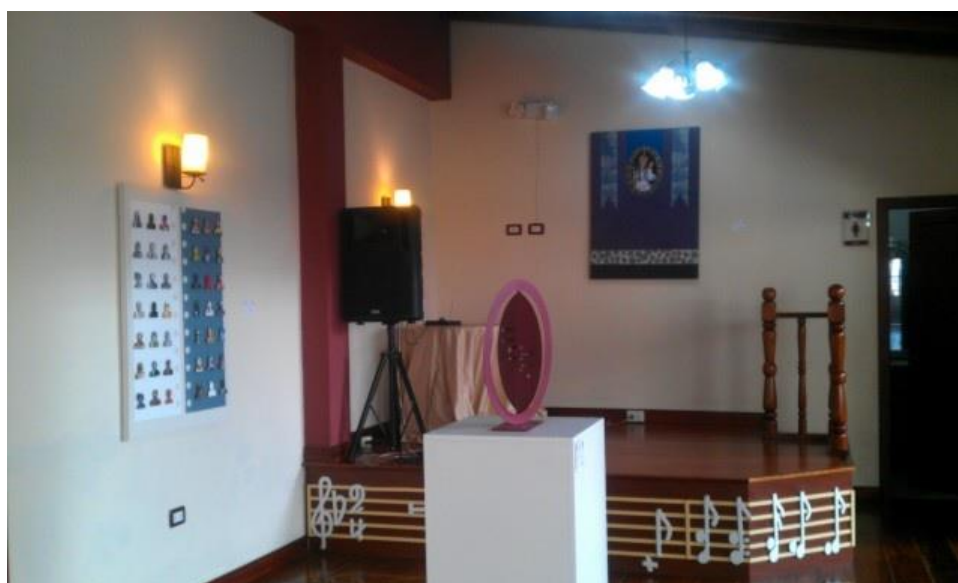
Debo mencionar además que en el catálogo se incluyen reflexiones de niños y niñas que son parte de una nueva generación y posiblemente parte de ese nuevo público vinculado al arte, que lo que hoy se está haciendo motive de manera activa esa participación en los futuros eventos, gracias a los compañeros artistas y docentes que trabajan con los niños.

Anexo 6

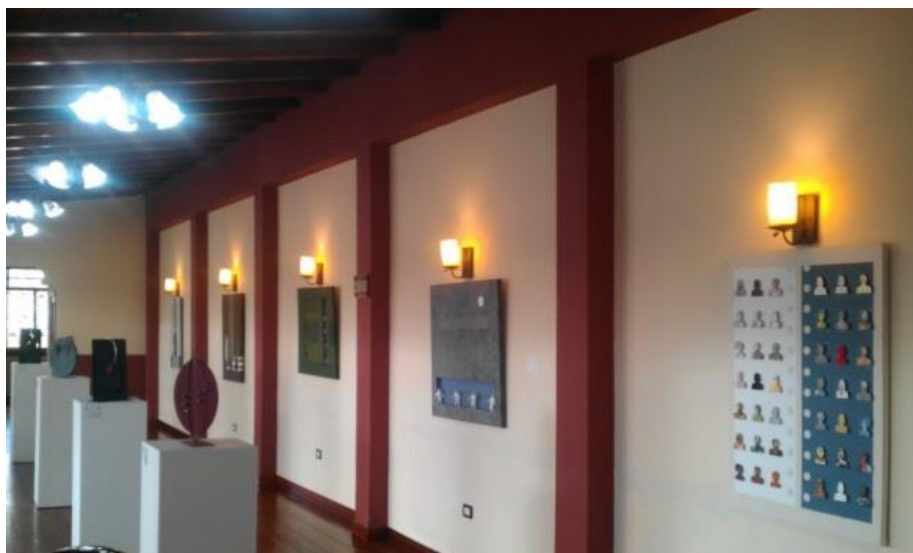
Fotos de la exposición.

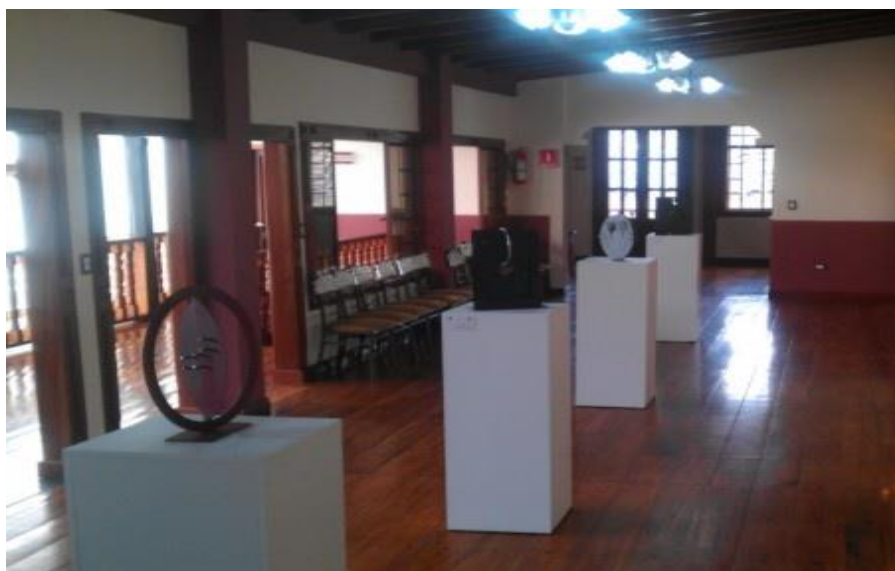
Imagen 39: Quitama J. (2016) Espacio de la Exposición *Espacios Posibles*. Panorámica.
Fotografía: archivo personal

Imagen 40: Quitama J. (2016) Espacio de la Exposición *Espacios Posibles*. Escenario.
Fotografía: archivo personal

Imagen 41: Quitama J. (2016) Espacio de la Exposición *Espacios Posibles*. Pintura
Fotografía: archivo personal

Imagen 42: Quitama J. (2016) Espacio de la Exposición *Espacios Posibles*. Escultura
Fotografía: archivo personal

Imagen 43: Guamán R. (2016) Espectadores en la inauguración de la Exposición *Espacios Posibles*.
Fotografía: archivo personal

Imagen 44: Guamán R. (2016) Espectadores en la inauguración de la Exposición *Espacios Posibles*.
Fotografía: archivo personal

Imagen 45: Torres M. (2016) Delegados e invitados de diversas Instituciones de Loja.
Fotografía: archivo personal

Imagen 46: Torres M. (2016) Estudiantes de la Carrera de Artes Plásticas de la UNL en la Inauguración de la Exposición *Espacios Posibles*.
Fotografía: archivo personal

- **Difusión y socialización de la exposición.**

Socialización de la temática realizada con estudiantes de la Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja.

Imagen 47: Quitama J. (2016) Socialización del Proyecto *Espacios Posibles* con los estudiantes de la Carrera de Artes Plásticas de la UNL. 2016.

Fotografía: archivo personal

Imagen 48: Quitama J. (2016) Socialización del Proyecto *Espacios Posibles* con los estudiantes de la Carrera de Artes Plásticas de la UNL. 2016.

Fotografía: archivo personal

Imagen 49: Guamán R. (2016) Entrevista **UV** Televisión Loja en la Inauguración de la Exposición *Espacios Posibles*.

Fotografía: archivo personal

Imagen 50: Guamán R. (2016) Conferencia sobre el Proyecto *Espacios Posibles*. A estudiantes de Artes Plásticas de Trujillo-Perú/ Loja – Auditorio de la Casa de la Cultura.

Fotografía: archivo personal